Flowers of the Needle, Volume II

Tagliente, Giovanni Antonio
Esemplario Nuovo,
1531

A Garden of Delightful Designs for Needlework, Gathered from the Most August and Ancient Books Writ upon The *Excellency of the Needle;* with which You may Devise and Work Most Beautiful and Glorious Works in Various Kinds of Embroidery, which shall bear Witness to Your Industry and Skill.

Compiled and Annotated by
Mistress Kathryn Goodwyn, OL
(C. Kathryn Newell)
And Newly Reissued In this Form in 2012

INTRODUCTION

The title *Esemplario nouva..* pubished in 1531 translates to "New Exemplar of Works…" The rest of the run-on title refers to teaching young ladies how to sew and do needlework. Mention is also made of how the patterns are of use to other artisans.

Tagliente's text is the longest of all of the books contained in this work. I only wish his text conveyed some lost secrets of 16th century needlework. Unfortunately, it consists mostly of the usual fulsome compliments and overly flowery prose. This is very natural given that these publishers most likely had to please their wealthy and/or noble patrons of these arts.

What is interesting is that Tagliente mentions men and boys sewing and embroidering. He may have been referring to professional guild members who were often male.

Regarding needlework materials, Tagliente mentions yarns as well as silk and gold threads. When referring to metal threads he says "drawn silver and gold". "Drawn" usually means "wire". The metal threads are made by pulling the silver or gold through a metal plate with a hole that is the required size.

Again, as in Zoppino, there is reference to "Moorish Knots and Arabesques" in the various interlacing patterns. Tagliente suggests these techniques can be used to work names, cyphers, or verses.

The first pattern page is one of supposedly easy knots and patterns. In his final pages of instructions he explains the simple process of over-and-under to achieve the interlace effect. If a needleworker studies his page and tries to reproduce the designs, he promises s/he will be able to work the increasingly intricate patterns shown later in his book.

Following this instructional pattern pages is a page with roundels. Inside of one is a drawing of a unicorn. The accompanying verse below describes the myth of a

unicorn's horn being used to purify poison; in this case a small lake that has been poisoned by a serpent.

There is some basic information in his instructions to those wishing to learn to draw their own patterns. Some are quite obvious, as in learning to draw something simple before progressing to something more intricate.

Tagliente lists a number of stitches, most of which begin with the word "punto". "Punto" literally means "point". This is a term I have seen most usually utilized in lace, whether needle lace or bobbin lace. I assume it refers to the needle used. The terms which stand out as most familiar are "punto croceato" meaning "cross stitch", "punto a filo", meaning "filet" (net darning) and "punto scritto". This last is one name used for what we now call double-running, but it isn't the only name used in the 16th century for that stitch.

Modern embroiderers know that by changing the sizes of stitches and threads one can easily change the size of a design. Tagliente also mentions this. It is nice to know that modern stitchers are carrying on such a long tradition!

Following the page with the unicorn design are several pages of "Moorish" style designs. The page following that has narrow bands of designs. I am not sure of the application, as these are so narrow. The band with fruit trees also contains banners with wording. One interesting band has naked ladies, leaning on skulls, with hourglasses. This motif and its variations were often used in medieval and Renaissance paintings to remind one of how Time Flies, and one should enjoy youth while it lasts. The band below that shows a topless lady suckling babies while many more babies gambol about. In Italian art, this is often a symbol of "Charity".

Some familiar plates (previously seen in Zoppino) follow which include scrolling designs, double running stitch with the usual acorns, and some fretwork. There is then an amazing design with the initials "I.H.S.". The left arm of the H is pulled up into a simple cross. There is a great deal of scrolling designs all over the motif. The scrolling, at the intersection of the arms of the cross, creates a fylfot or "good" swastika. This is a very ancient symbol, seen all over the world in various cultures and time periods. I find it startling that it shows up in such a religious context. I would also point out that this is one of the very few examples of overtly religious designs in the entire work.

The pattern section of Tagliente's work ends with some charted designs, many of which were previously seen in Zoppino's book. There is then a puzzling design of a fierce turtle biting a laurel wreath. I am sure this would have meant something to persons of the time period, but I am truly at a loss to know what it symbolized.

The very last plate is one showing a variety of artists' tools for drawing or manufacturing patterns, even to the scissors used to cut paper. Tagliente describes large works done in polychrome silk, silver with gold, or all sewn with black silk (especially for men or women's collars), partlets, stomachers, etc. These last two terms are for small articles of clothing used as "fill ins" for the front part of an outfit. He assumes many know how to use a stylus (pen), and if they didn't they should have a designer draw the design for them. Tagliente mentions that his work can teach men great and small who might like to learn to draw, as well as craftsmen. His opinion is that everyone should have some knowledge of drawing.

Modern stitchers can use photocopying, tracing paper, or mirrors to turn designs into borders, enlarge or reduce the size of patterns. Paper folding is mentioned as a way in which one can take a part of a pattern and repeat it, or turn a flat pattern into a circular one for a roundel. The process of prick-and-pounce is also described here. One uses a quill to draw the design on paper, then punch the design lines on the paper with a needle and rub with pouncing powder through the holes. The result is a line of dots which one then connects using a pen or pencil to copy the pattern.

Tagliente seems to assume that the needleworker or wishful artisan who purchases his book already had a working knowledge of certain skills. This is most likely why there are no descriptions of techniques.

The book ends with "Printed in Venice by Giovanantonio and the Brothers da Sabbio, 1531 on the First day of December".

-Kathryn Goodwyn, 2011

ESEMPLARIO
NVCVO CHE INSEGNA A LE
Donne a cuſcire, araccamare, & a diſegnare a
ciaſcuno. Et anchora e di grande utilita ad
ogni Artiſta, per eſser il diſegno a
ogniuno neceſſario.

A

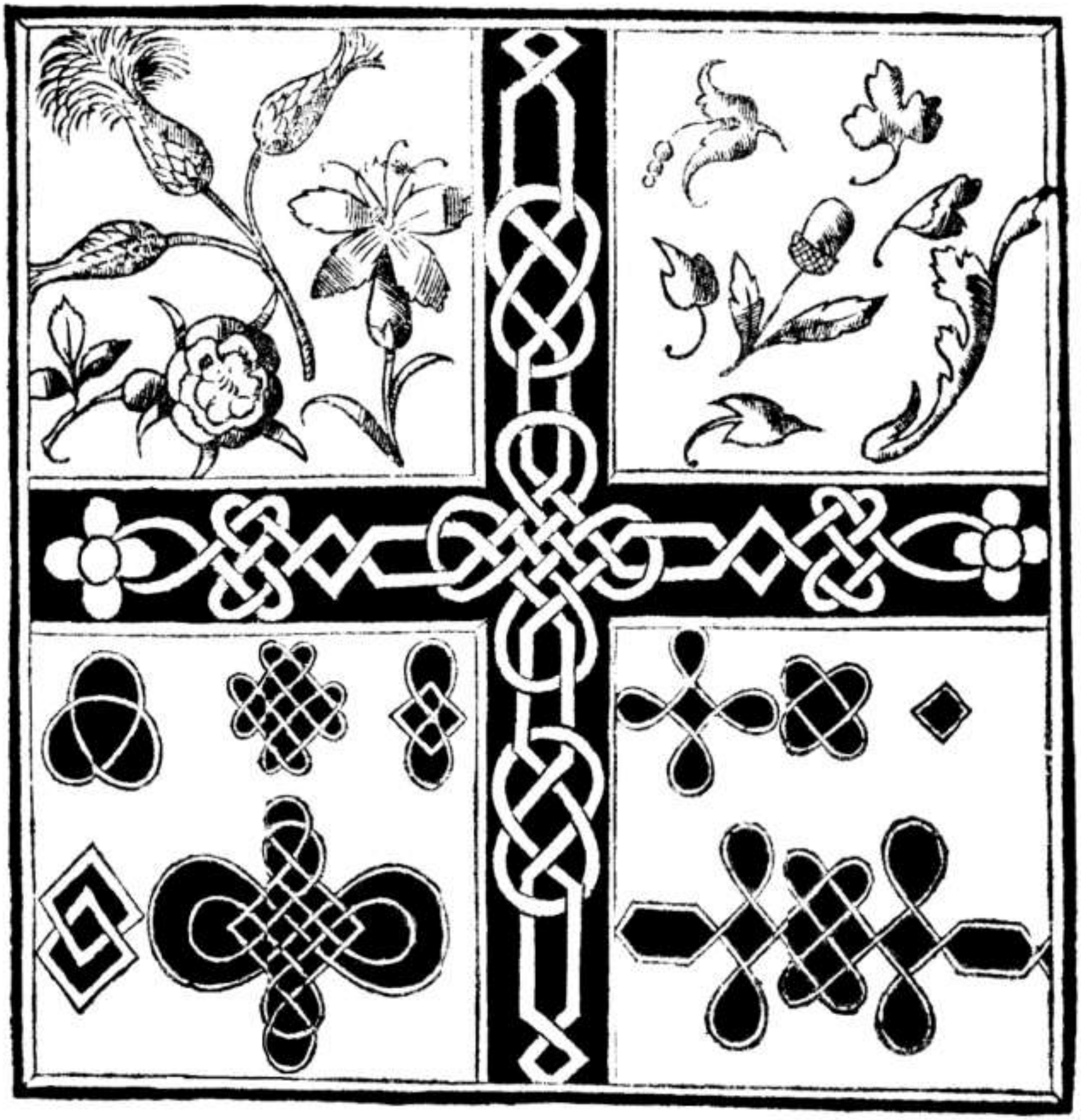
A qualunque nobile & illuſtre Madonna, & a ciaſcun altro modera-
to, & candido lettore, Giouanni Antonio Tagliente.

COnſiderando meco ſpeſſe fiate honeſte Madonne, & uoi ho
norati lettori quanto ſia coſa di celebrita degna altrui gio-
uare, & con opera gioueuole appreſſo le notabili, & inge-
nioſe perſone uoſtre, acquiſtar nome alcuno, degno forſe di
commendatione, diſpoſi nella mente con aſſiduo ſtudio com
ponere, per ragion, & arte de diſegno, molte & ornate ua-
rieta de diſegni, da eccellentiſſimi maeſtri diſegnati, & con loro aiuto nel
la preſente opera apertamente poſti, per la qual coſa non ho a dubitare di
potere, & uolere ammaeſtrar ciaſcuna ualoroſa donna, & tutte altre don
zelle, con gli huomini inſieme, & fanciulli, liquali ſi dilettaranno de im-
parare a diſegnare, cuſcire, & raccammar con ſete di uary colori, con ar-
gento, & oro tirato, ouer con filati di qualita diuerſe dimoſtrandoui que
ſti miei preſenti diſegni, & uiui componimenti, dal principio per inſin al
biſogno neceſſario. Et cotai ſono fregi, cioe friſi, tondi marauiglioſi, grop
pi moreſchi, & arabeſchi, uccelli uolanti, animali terreſtri, fiori di uarie
maniere, foglie di cõditioni, arbori, prati con herbicine, uaſi, fontane, paeſi
con hiſtorie antiche. Dapoi di queſte coſe pulite, hauerete lettere antique
maiuſcole, & le franceſche, & molte altre ſorti de diſegni, & lettere per
poter cuſcire, & raccammare li nomi inzifarate, ouer altri uerſi come
ognuno uorra, & come nella preſente opera ampiamente uederete.

IO ueramente magnanime, & belliſſime dõne, & caſtiſſime damigelle ſe
uero e ſecondo lalte dottrine di famoſi philoſophanti, che piu lucida, & di
maggior ualore ſia la uirtu che loro & pietre pretioſe ſpero con queſta con
la preſente noua induſtria le belle donne renderle belliſſime, & le leggia-
dre leggiadriſſime in honore di fama in mortale. Aggiungo queſto che nel
le ſuſſeguenti charte per uia degli eſſempi diſegnati gli artefici tutti dal-
la preſente opera ne riceueranno frutto grandiſſimo, concioſia coſa che a
ciaſcheduno con diritta miſura neceſſaria ſia larte del diſegno.

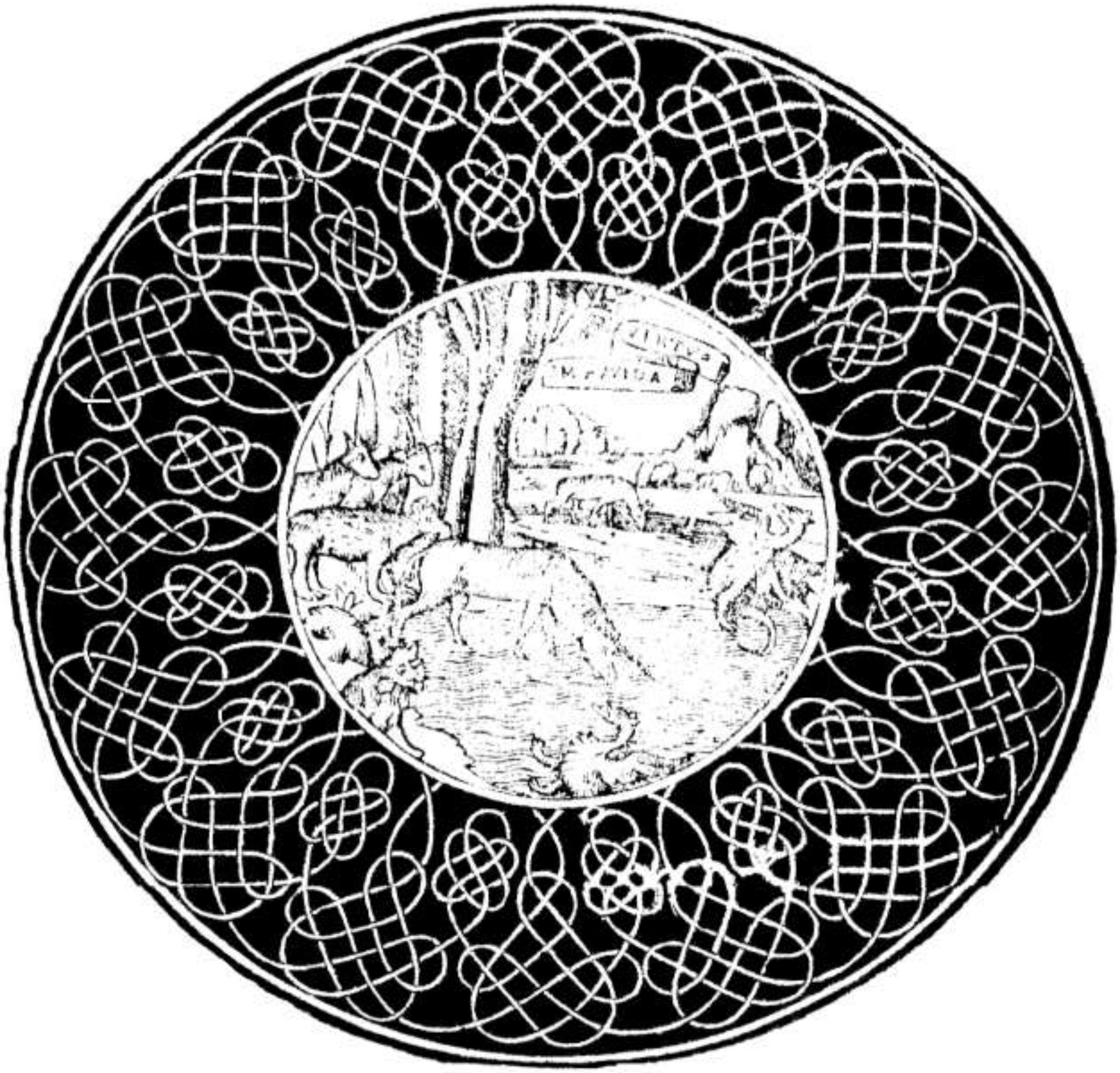
HAuendo io nobili, & prudenti Madōne dato a uoi molti bel
li & politi eſempi, & coſi parimente a uoi honoratiſſimi let
tori, potrete col uoſtro pronto ingegno a uoſtro piacere ado
perar quelli, ſi come uerra l'occorrenza del uoſtro biſogno.
Hora adunque daro principio ad inſegnarui con quello bre
ue & facil modo, & regola, che la ragione mi dimoſtrera
maeſtreuolmente.

PRimieramente gentili, & delicate Madonne, ho a dichiararui
che a ciaſcuno, ouer ciaſcuna diſtante dar principio ad impara
re, fa di meſtiero prima ad imparare a cuſcire gli diſegni picco
li, & facili, come ſarebbe a dire, che ſopra tutto impariati lo pri
mo eſempio, loqual de la e diſegnato nella prima tauola, che e un quadro. Et
poi lo preſente ſecondo groppo, & coſi ſeguitando le altre tauole, & tutti
gli altri groppi & diſegni, diſegnati nella detta tauola. Et imitando poi ſtu
dioſamentē tutti gli altri eſempi poſti nella preſente opera, ſcoprire una
ſquadra di punti quando hor con una, hor con un'altra ſorte di quelli uorre
te farui honore in qualche opera degna di fama, perche ueramente la uarie
ta delle coſe e molto gioconda, & grata alla humana natura. Di uarie & di
uerſe qualita ſono i nomi di eſſi punti, delliquali ī parte uolōtieri uoglio far
ne mentione. Prima ſi puo cuſcire, col pūto chiamato Damaſchino, punto ri
leuato, punto a filo, punto ſopra punto, punto ingaſeato, pūto Ciprioto, pun
to croceato, punto puglieſe, punto ſcritto punto incroceato, punto in aere, pū
to fatto ſu la rete, punto a maglieta, punto disfilato, & pūto di raccammo.
Potrebbeſi dire molte altre ſorti di punti, ma coteſti baſtino a tal biſogno,
percio che praticando et eſſercitādo gli uoſtri accorti ingegni, in queſta uir
tu diuerrete eccellenti, et ſempre porrete mēte nel uoſtro imparar di cōtar
li punti, et fila, coſi lauorando in buratto come tela, ouero altro drappamen
to, doue coſi operādo, ſaperete con lo eſempio trallatar ciaſcū groppo de fri
ſi, et tondi, et animali de ogni qualita, fiori, foglie, herbette, arbori, fonti, ua
ſi, et lettere grandi et piccole, et ogni altra ſorte et maniera di diſegni per
me qui dinanzi diſegnati a uoſtri commodi eſempi.

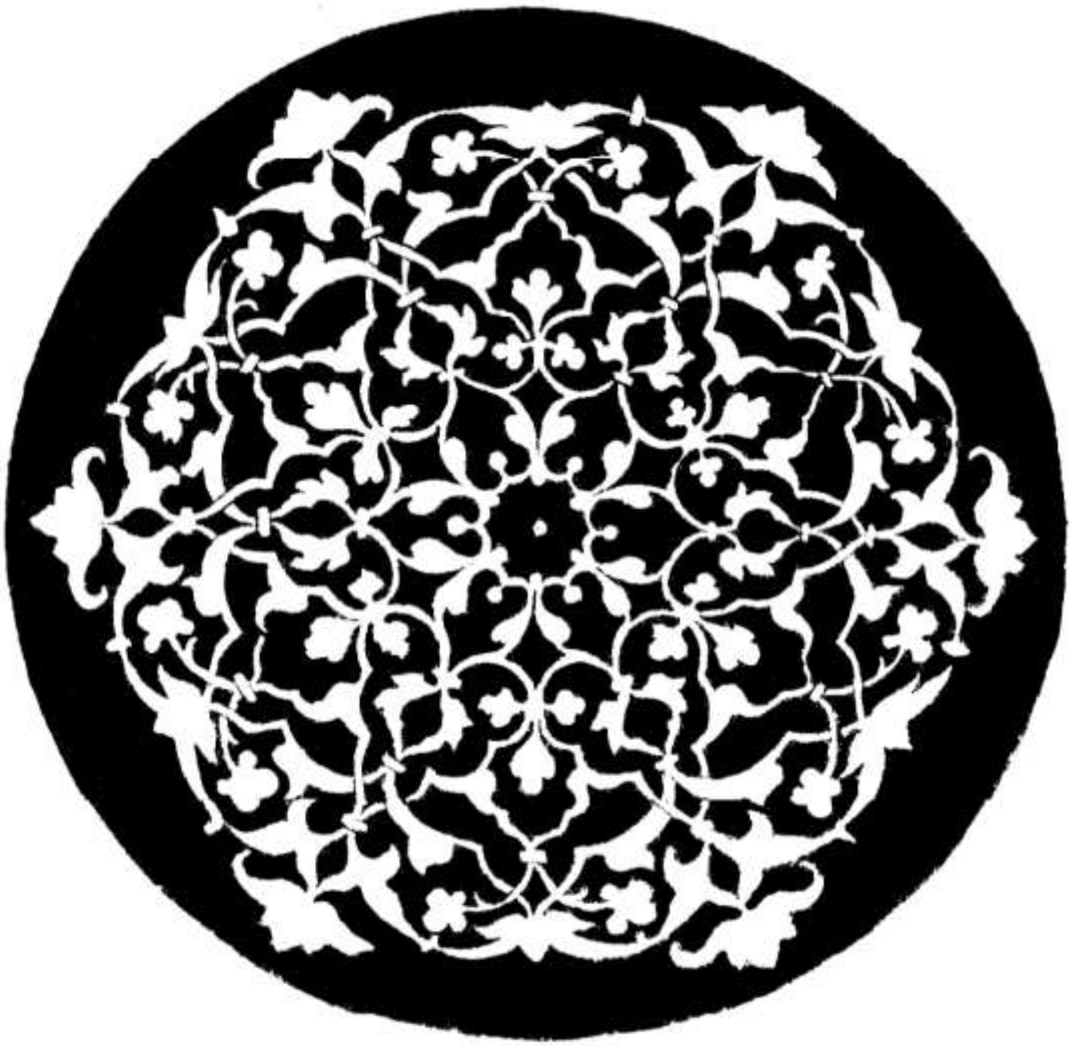

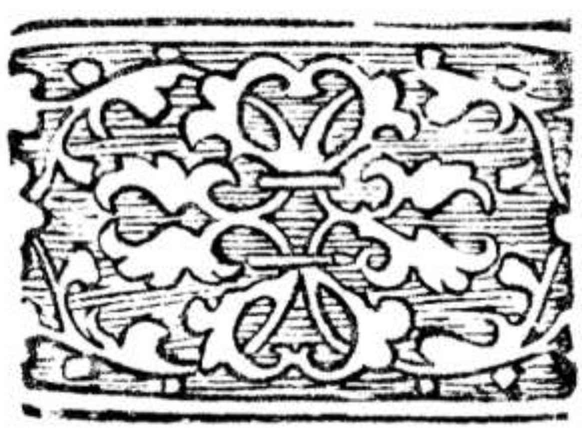
Sopra questa prima tauola ui ho disegnato Madonne uirtuosissime, li piu fa-
cili groppi, et foglie che possiate fare, accio che chiunque uuol imparar a
cusir, recammar ouer disegnar, debba prima imparar li disegni facili, et po
scia quelli non facili, et cosi procedendo, apprenderete col documento, che
nel fine de l'opera discopertamente ui amaestra.

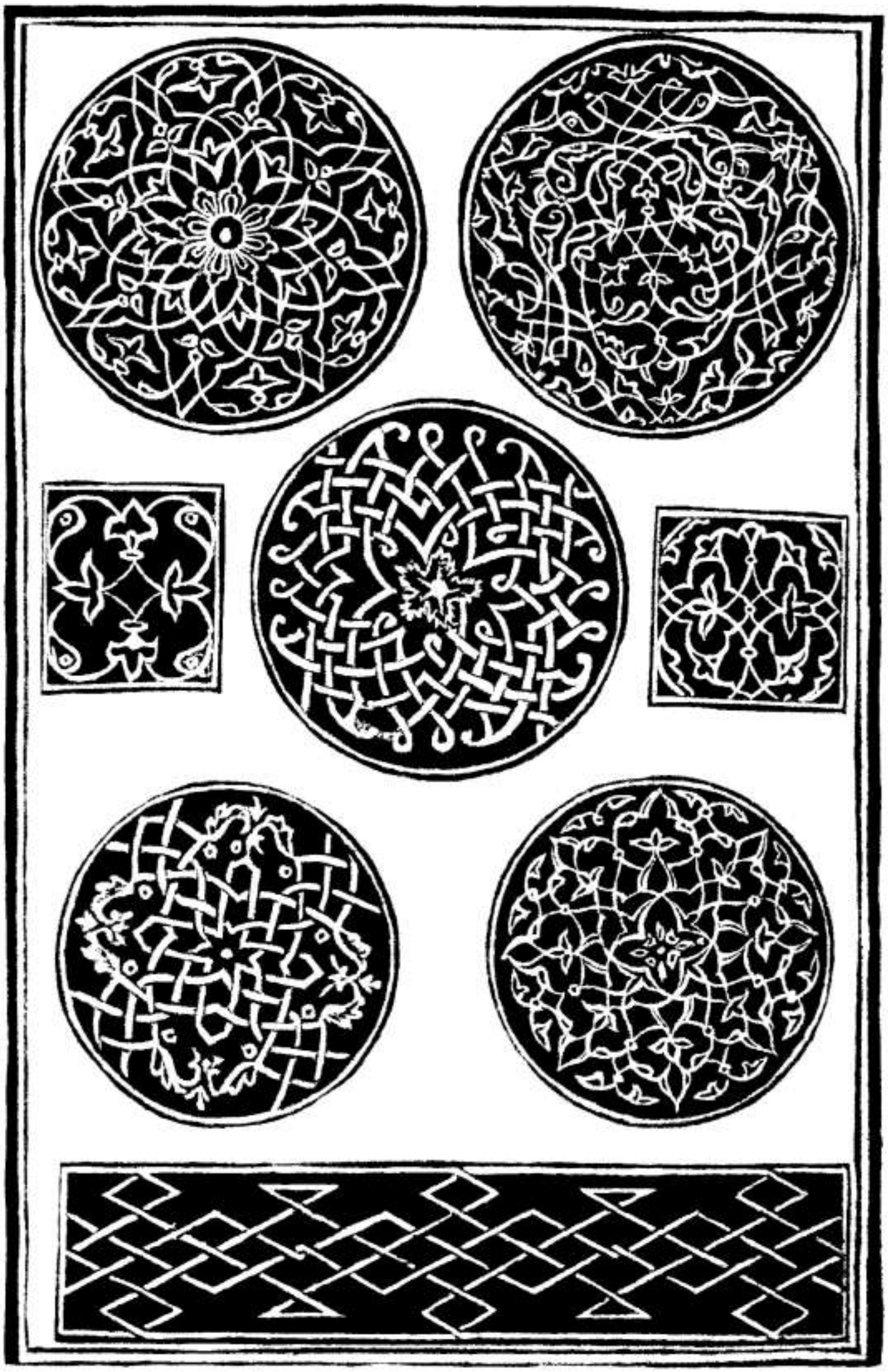
A ij

Leggeſi nelle hiſtorie delli ſaui antichi queſto diſegno in mezzo di cotal cer colo diſegnato eſſer un lago auelenato per cagion di ſerpenti in detto ha bitanti, & animal niuno ardiſce mai andar a bere in eſſo lago in fin chel Lioncorno non uada prima a mettere il corno nel lago, la cui uirtu riſcuo te & rinfranca il toccante da ogni ueneno, & coſi poi ſubito gli altri ani mali uanno ſicuramente a bere.

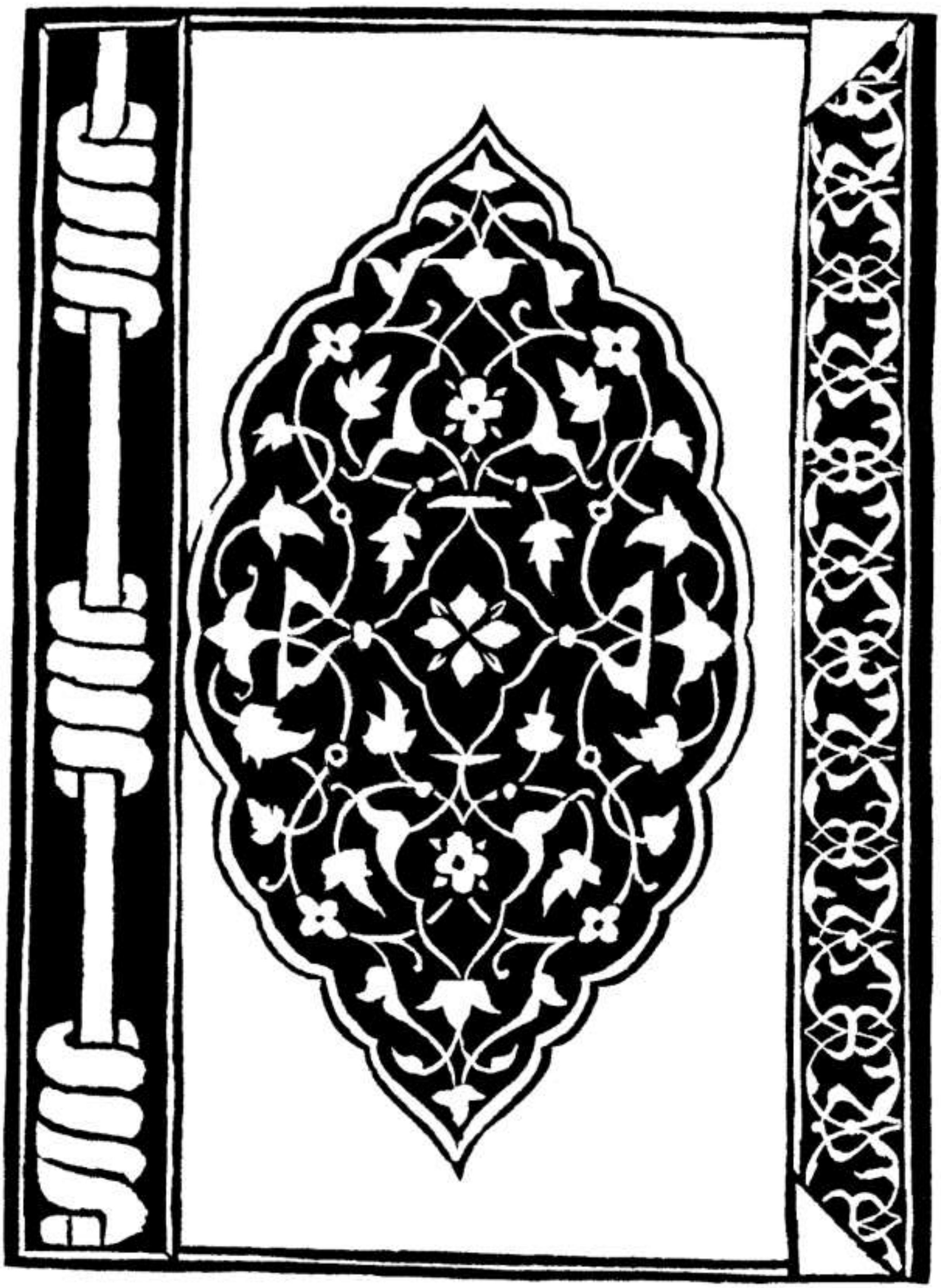

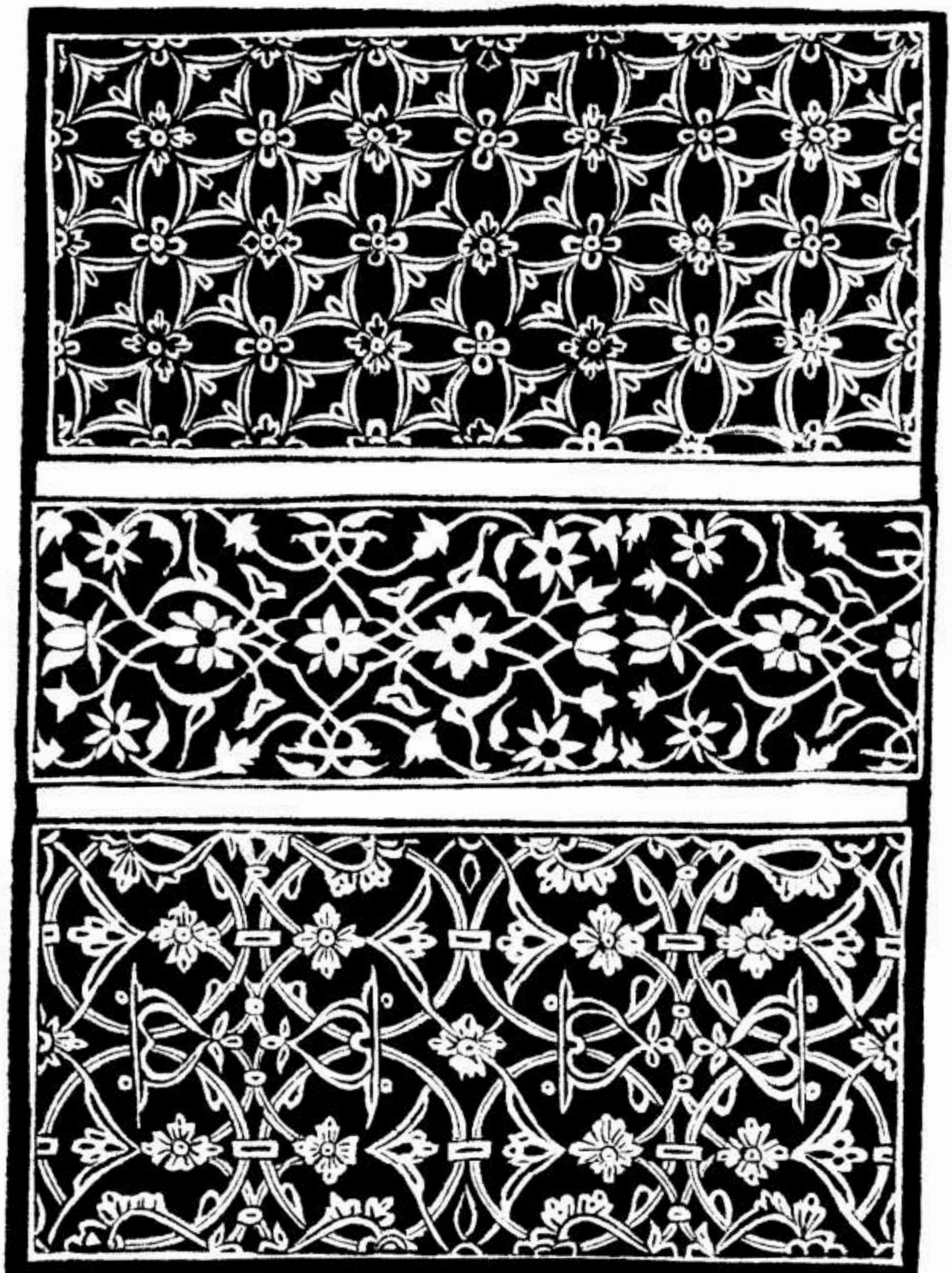

I N R I

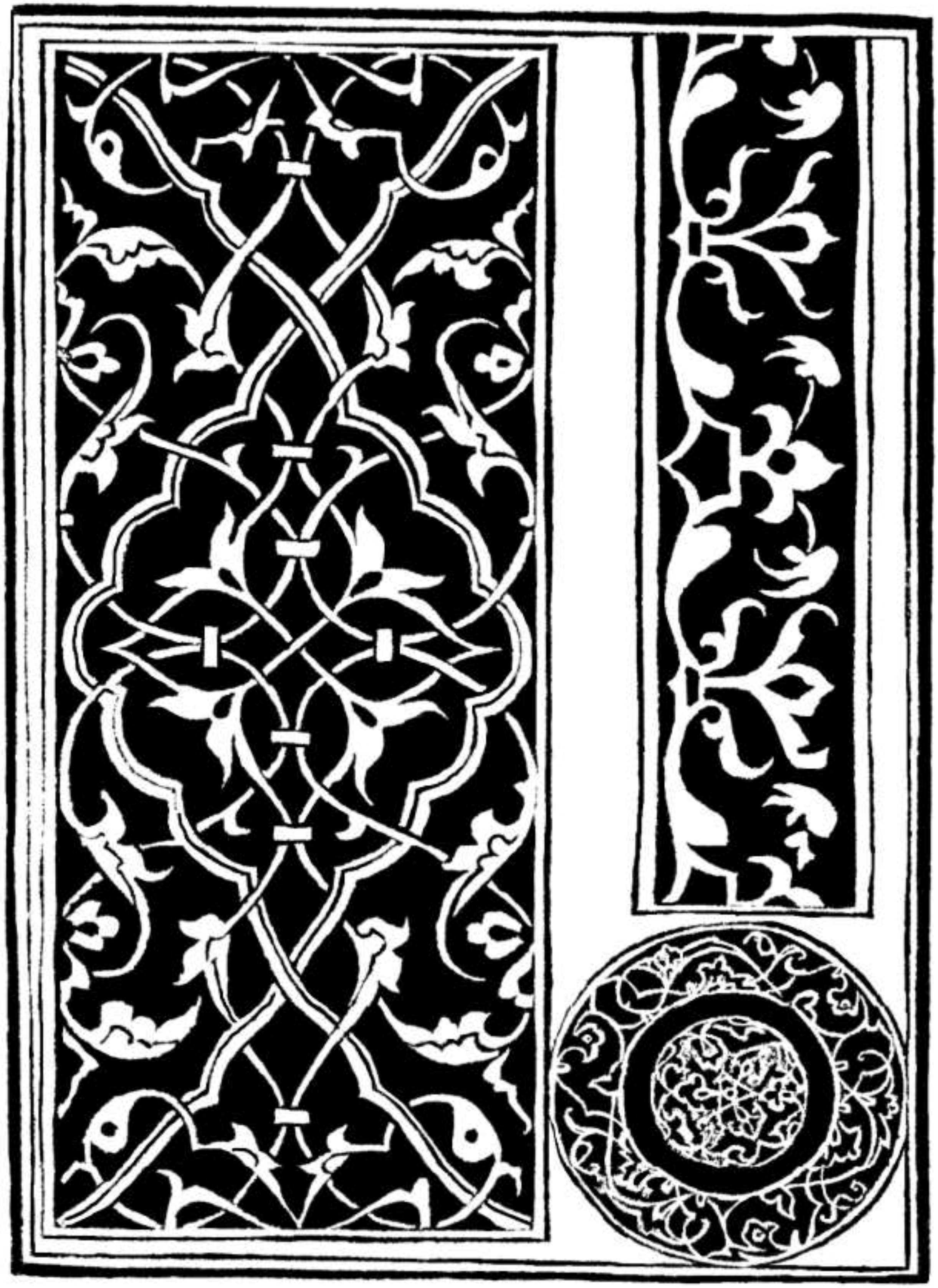

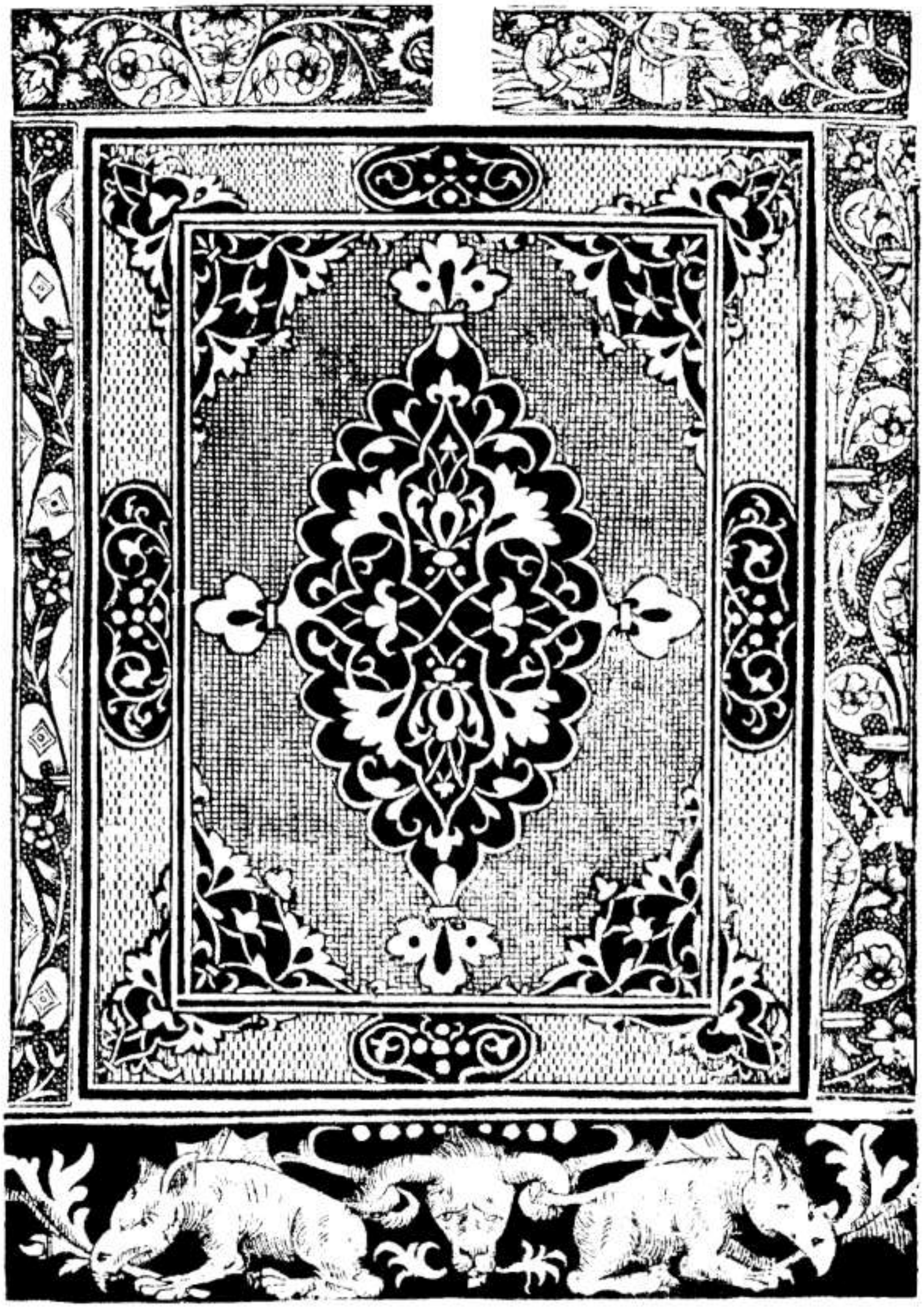

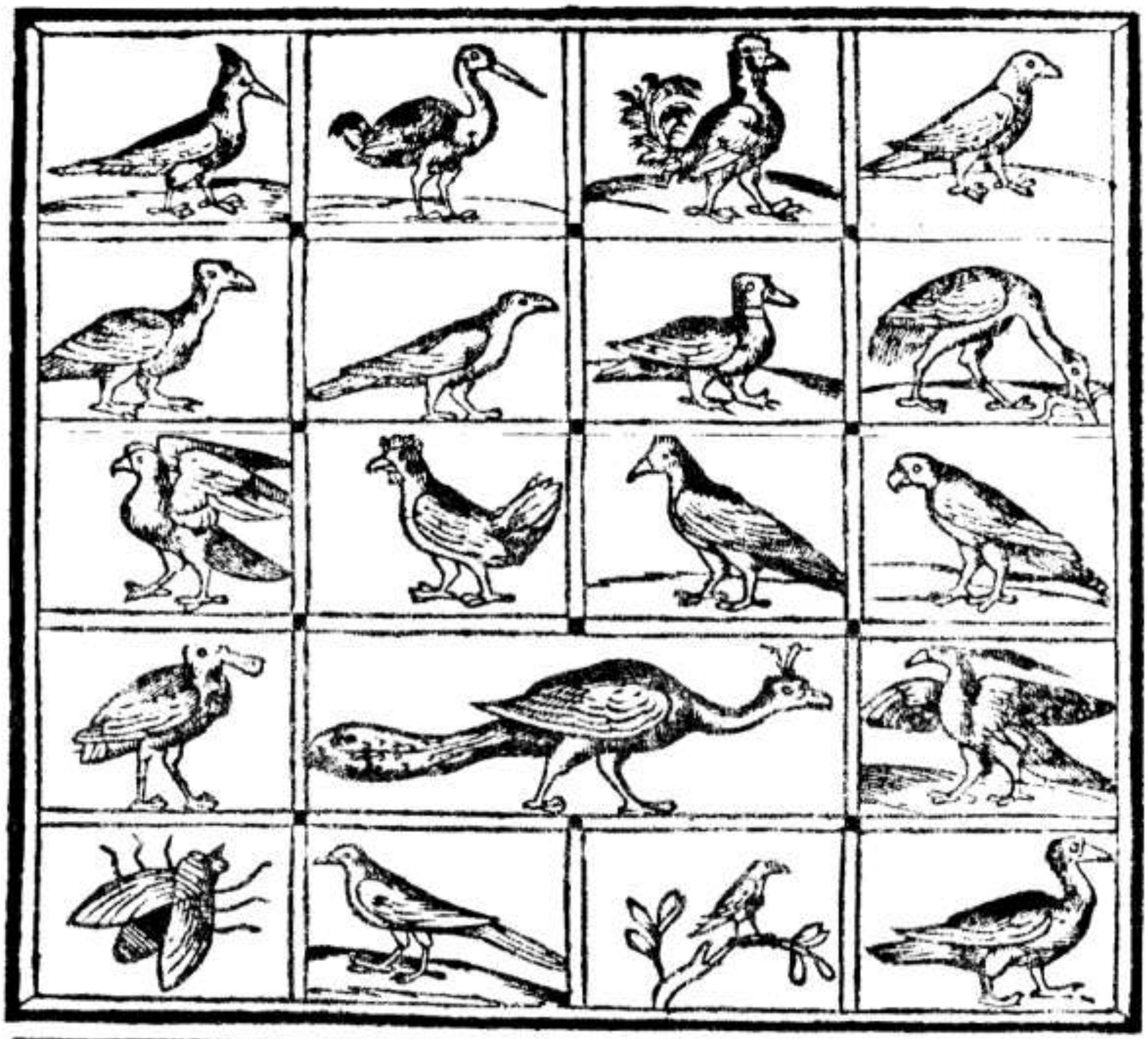

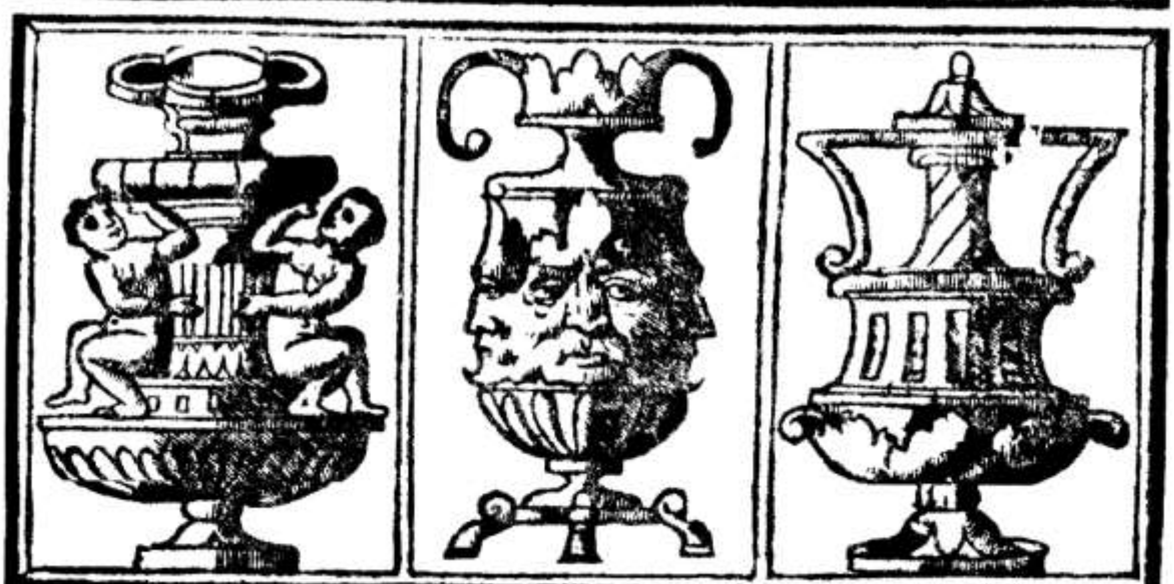

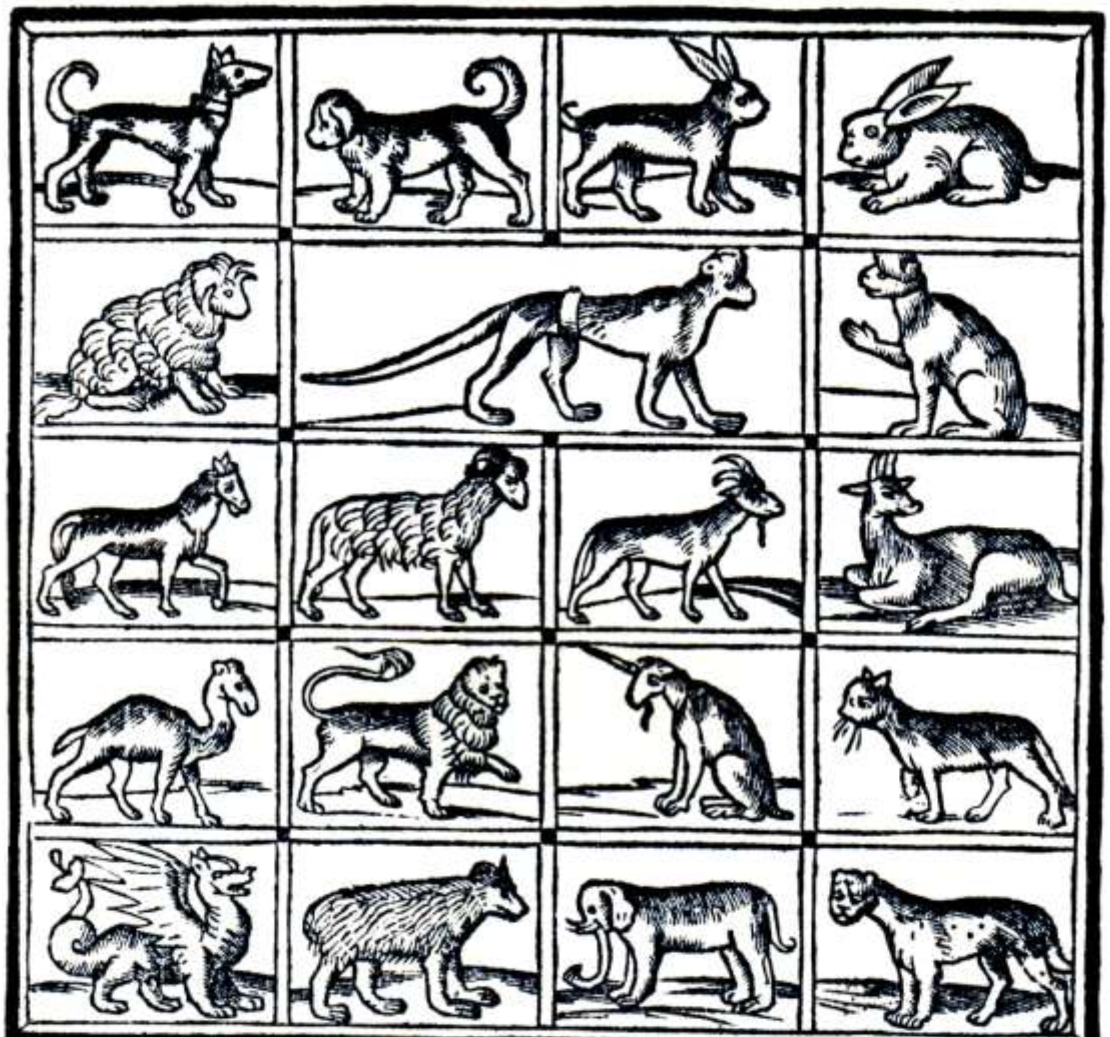

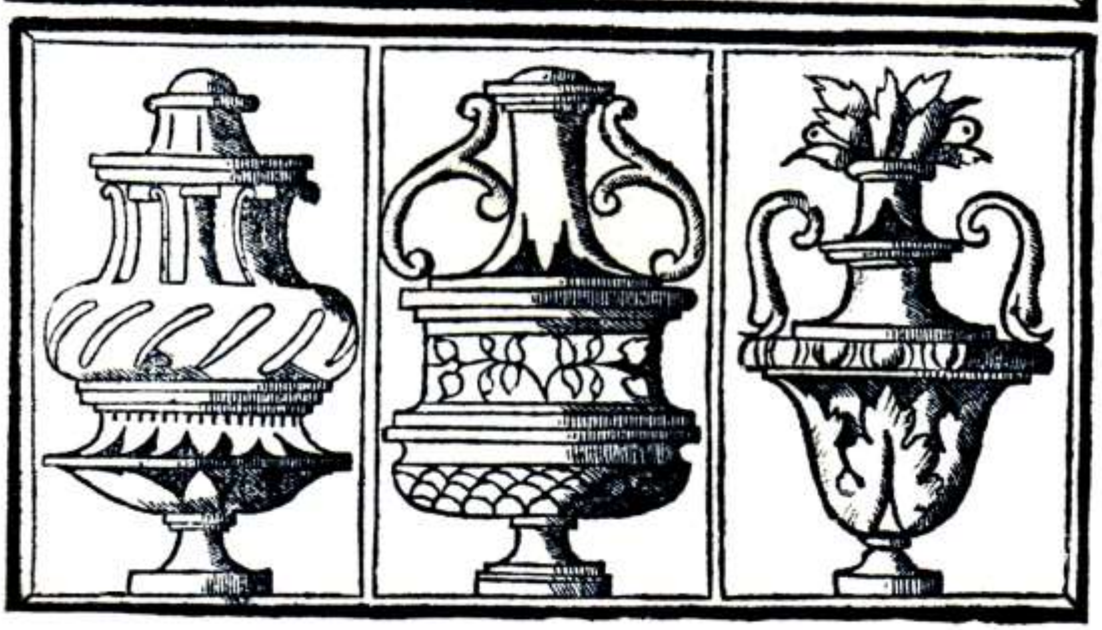

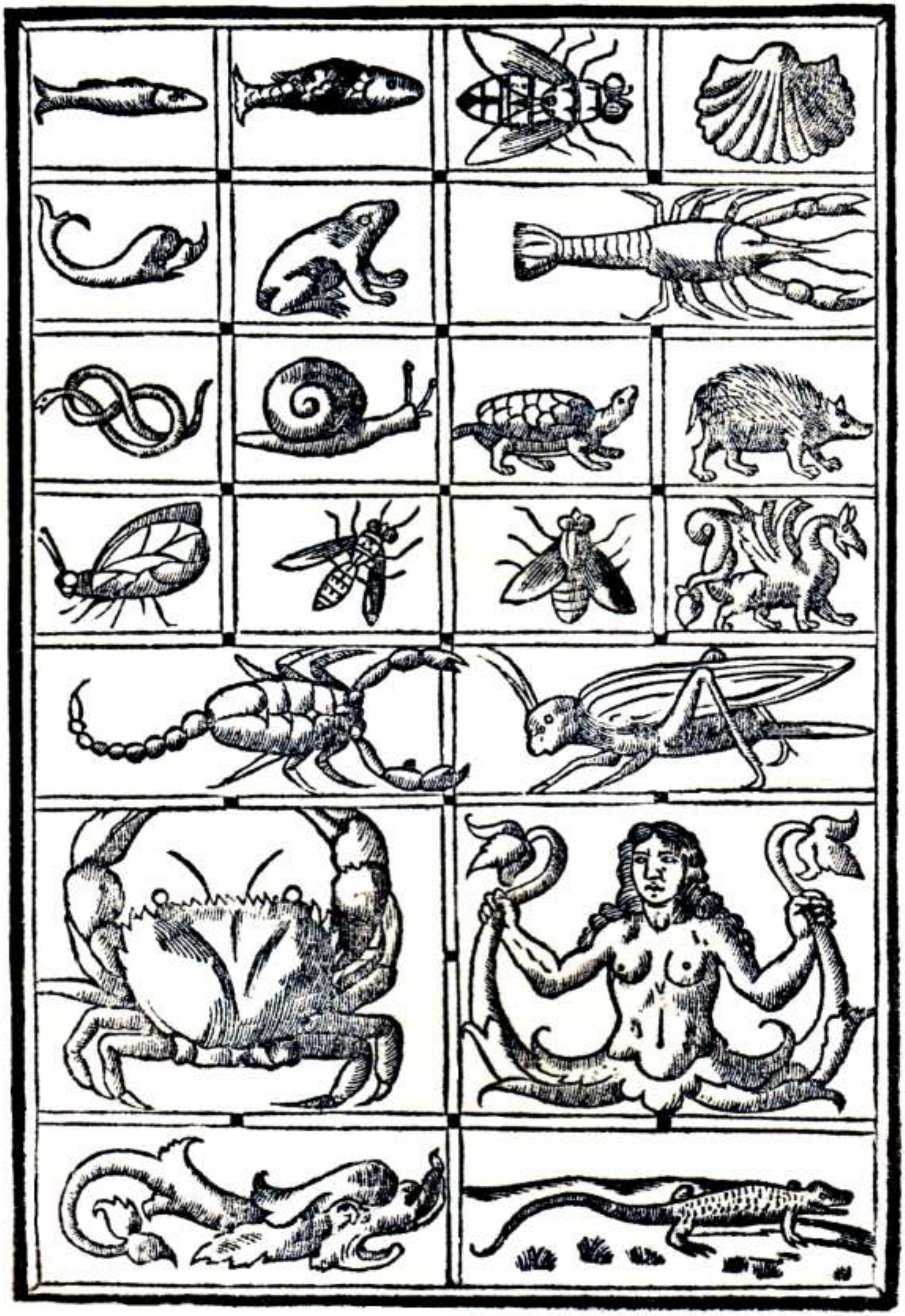

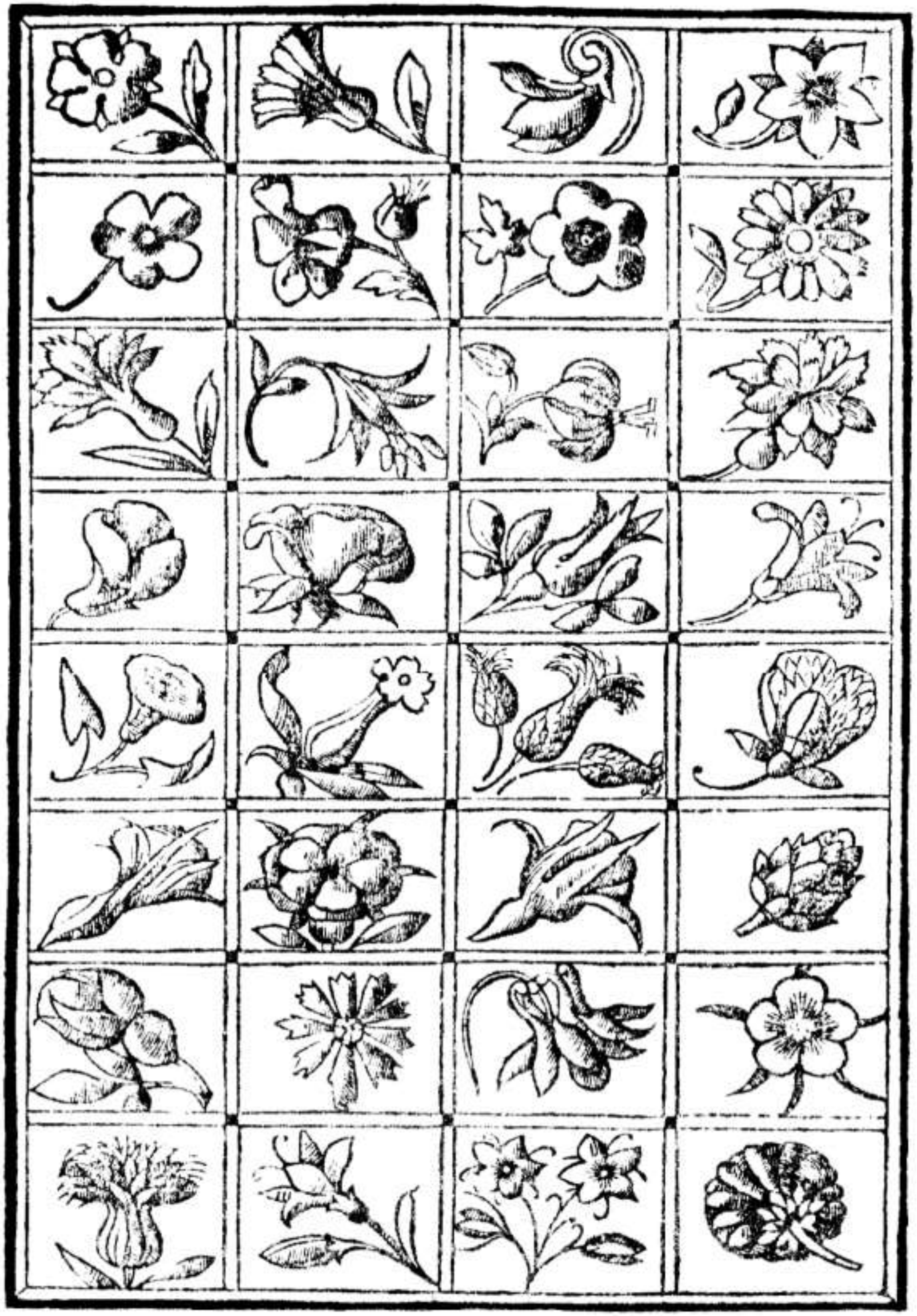

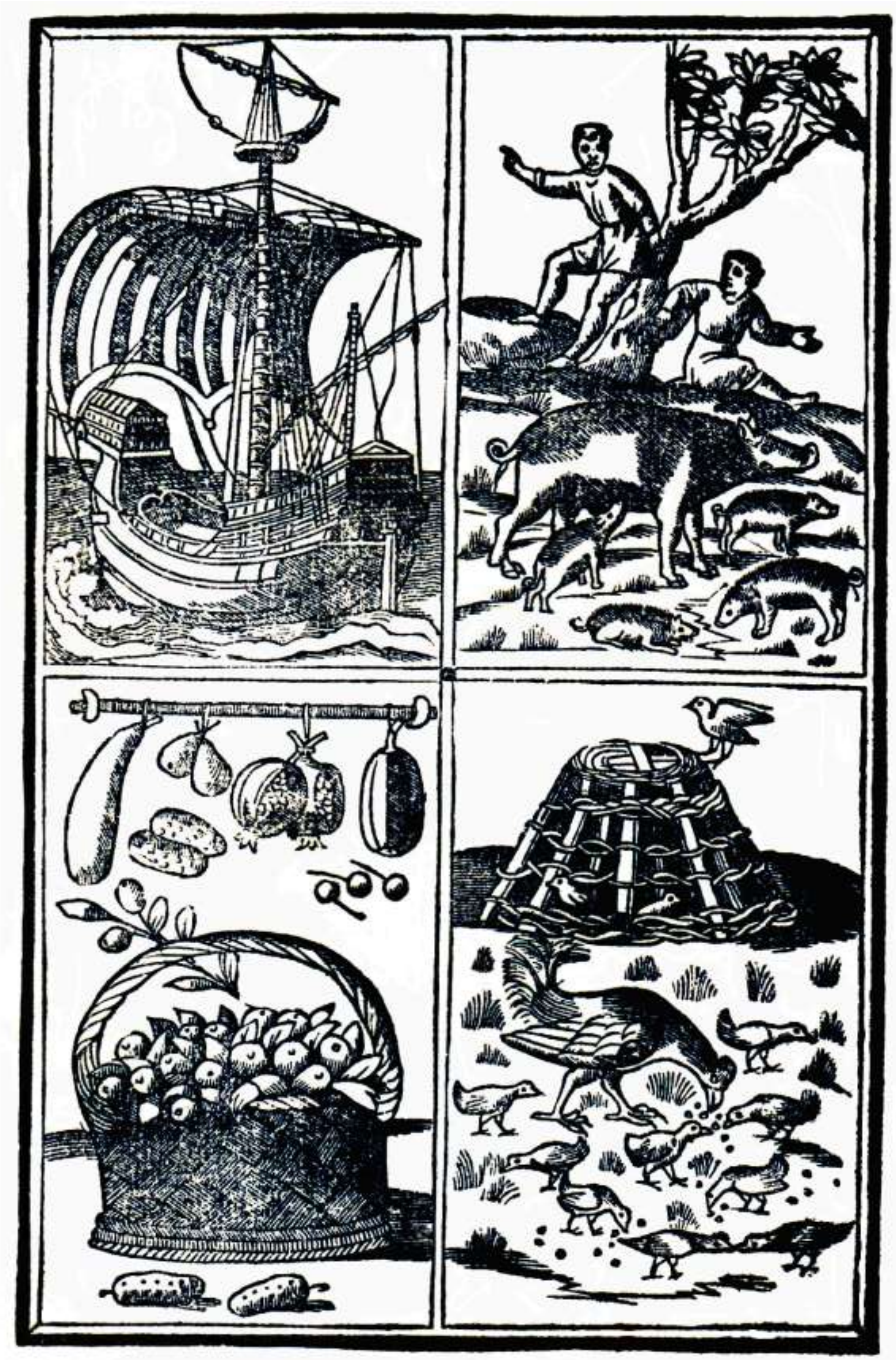

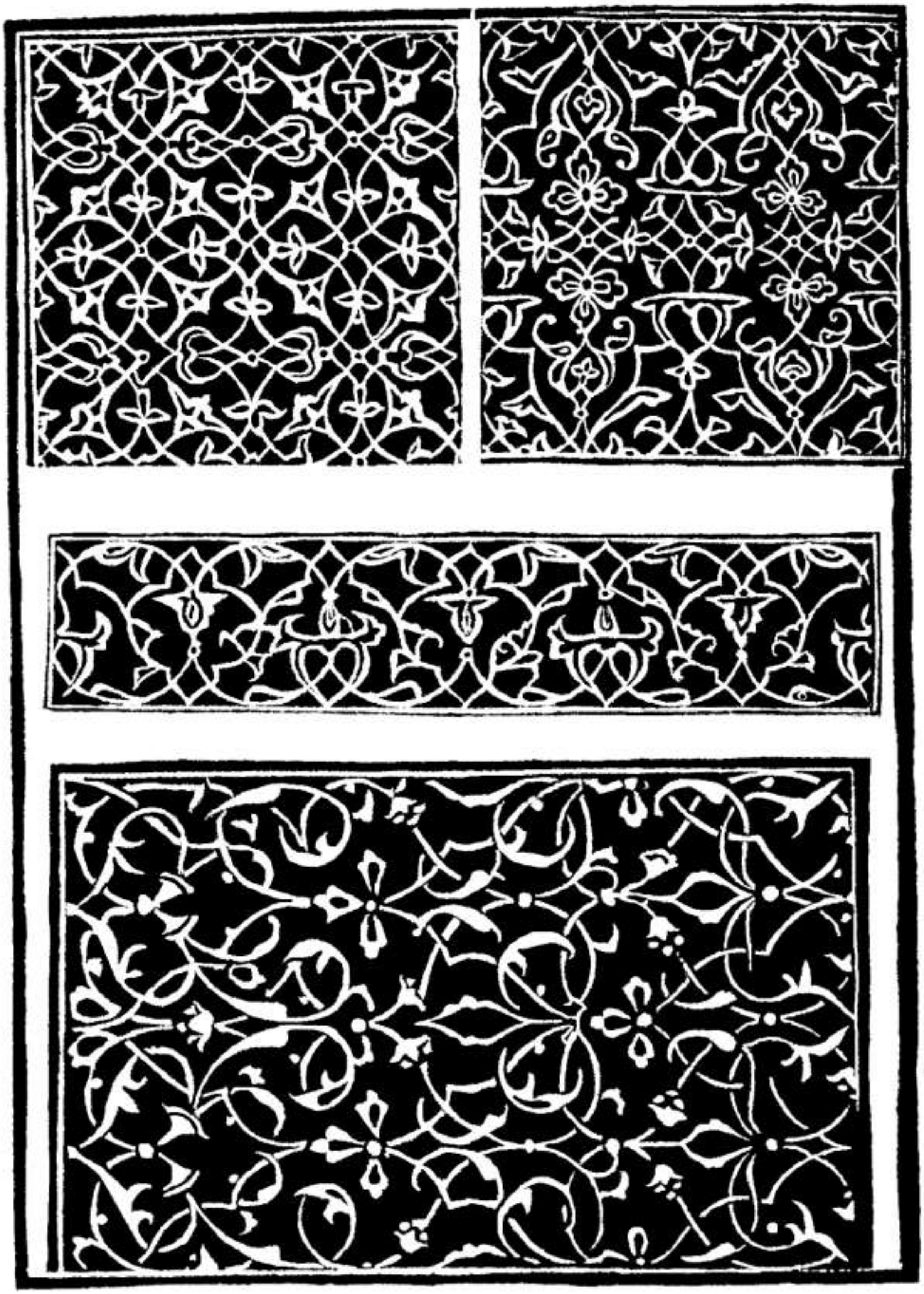

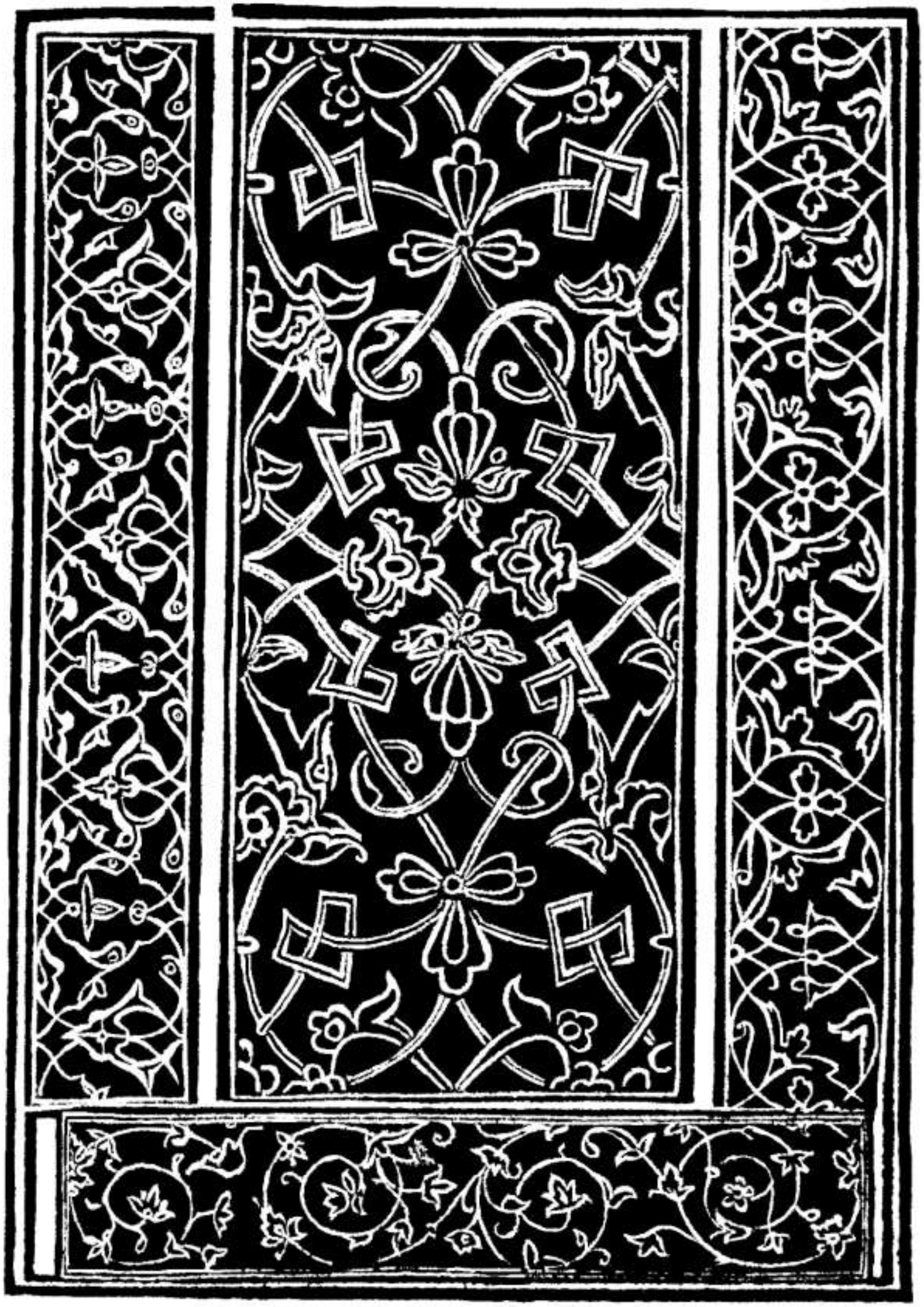

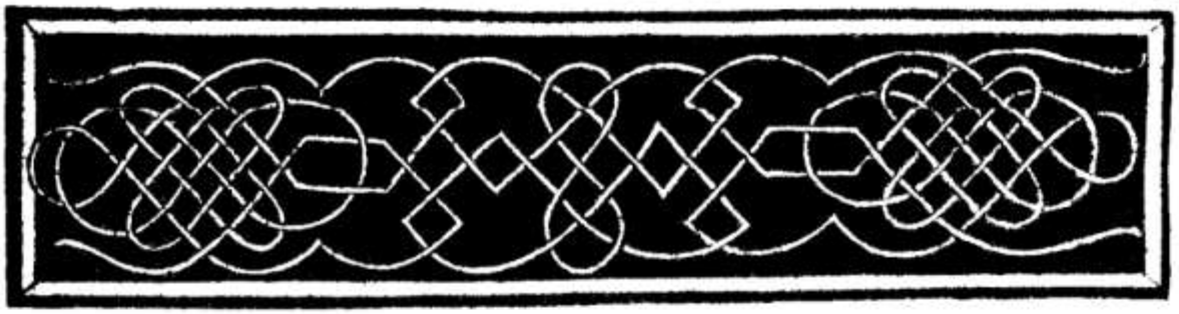

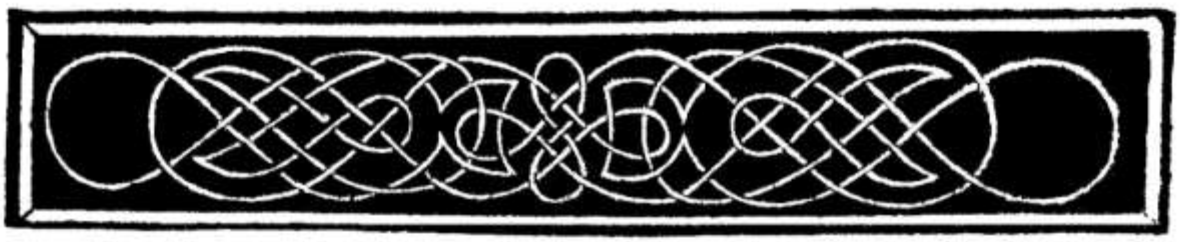

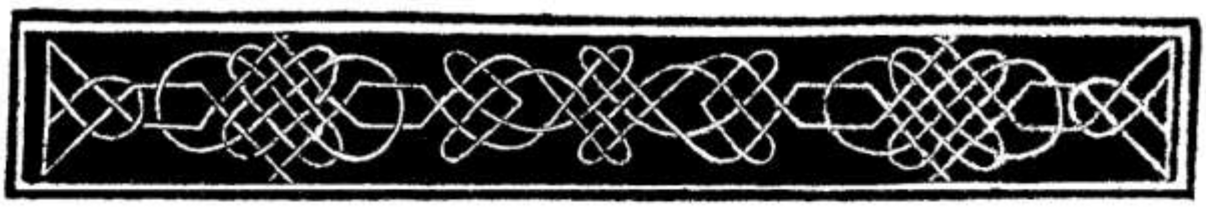

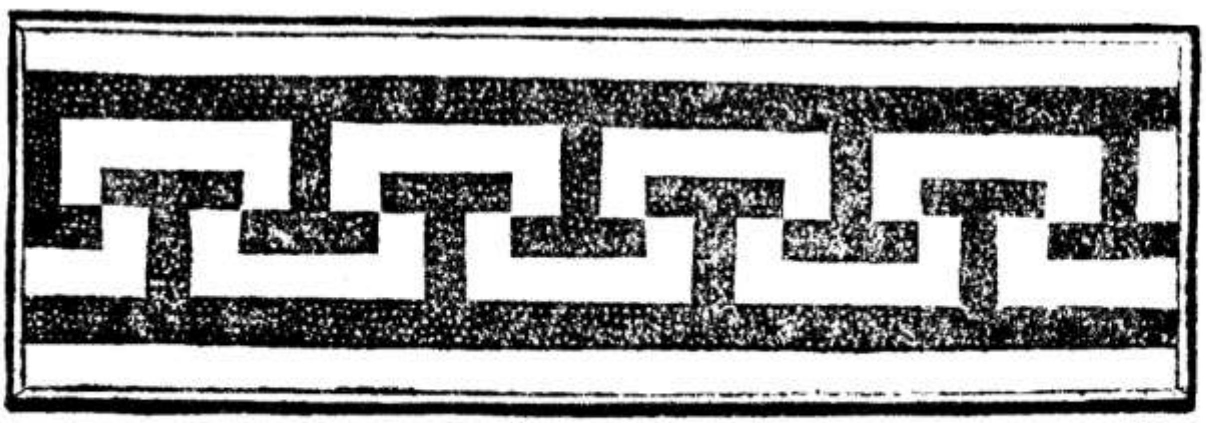

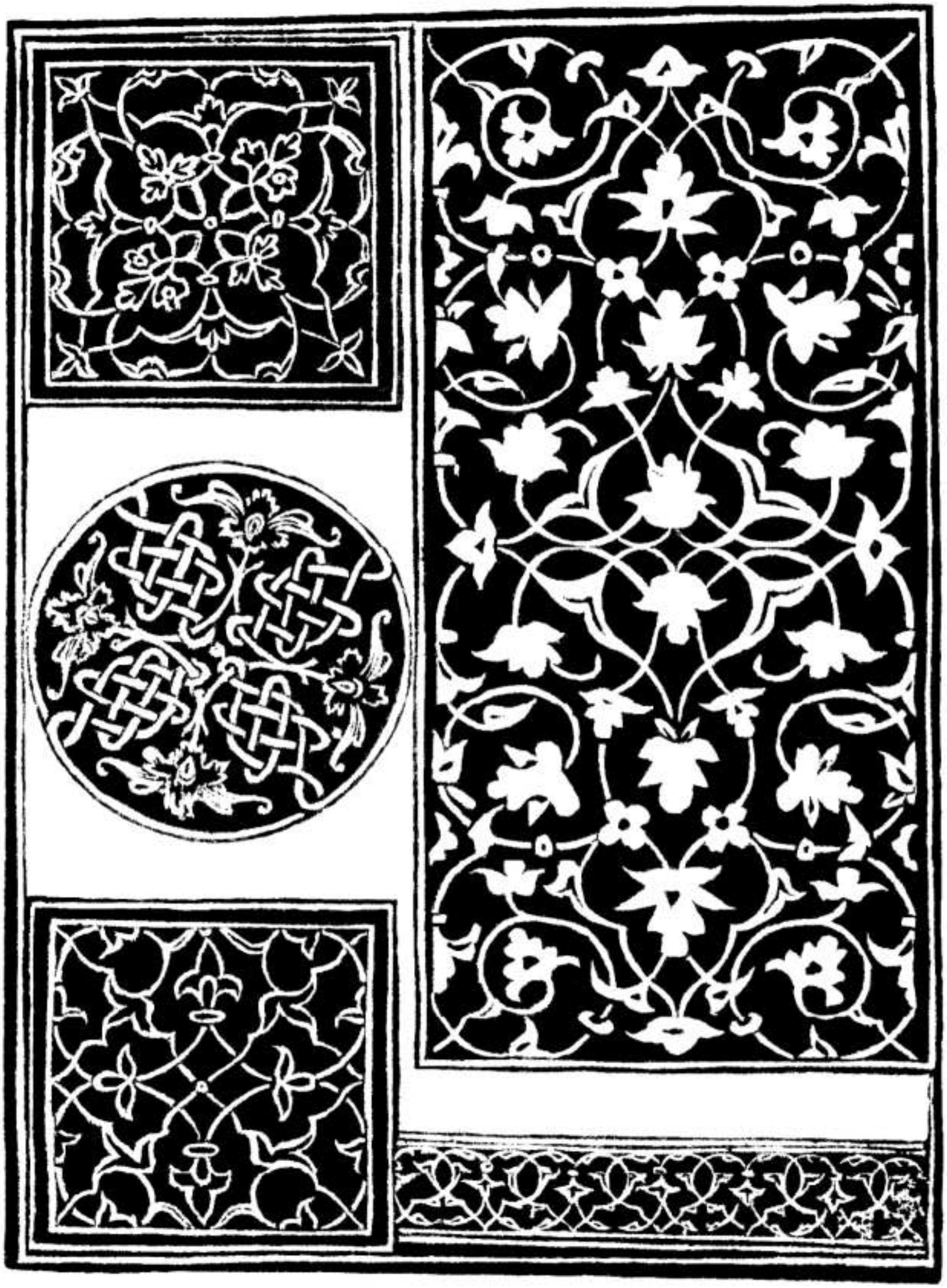

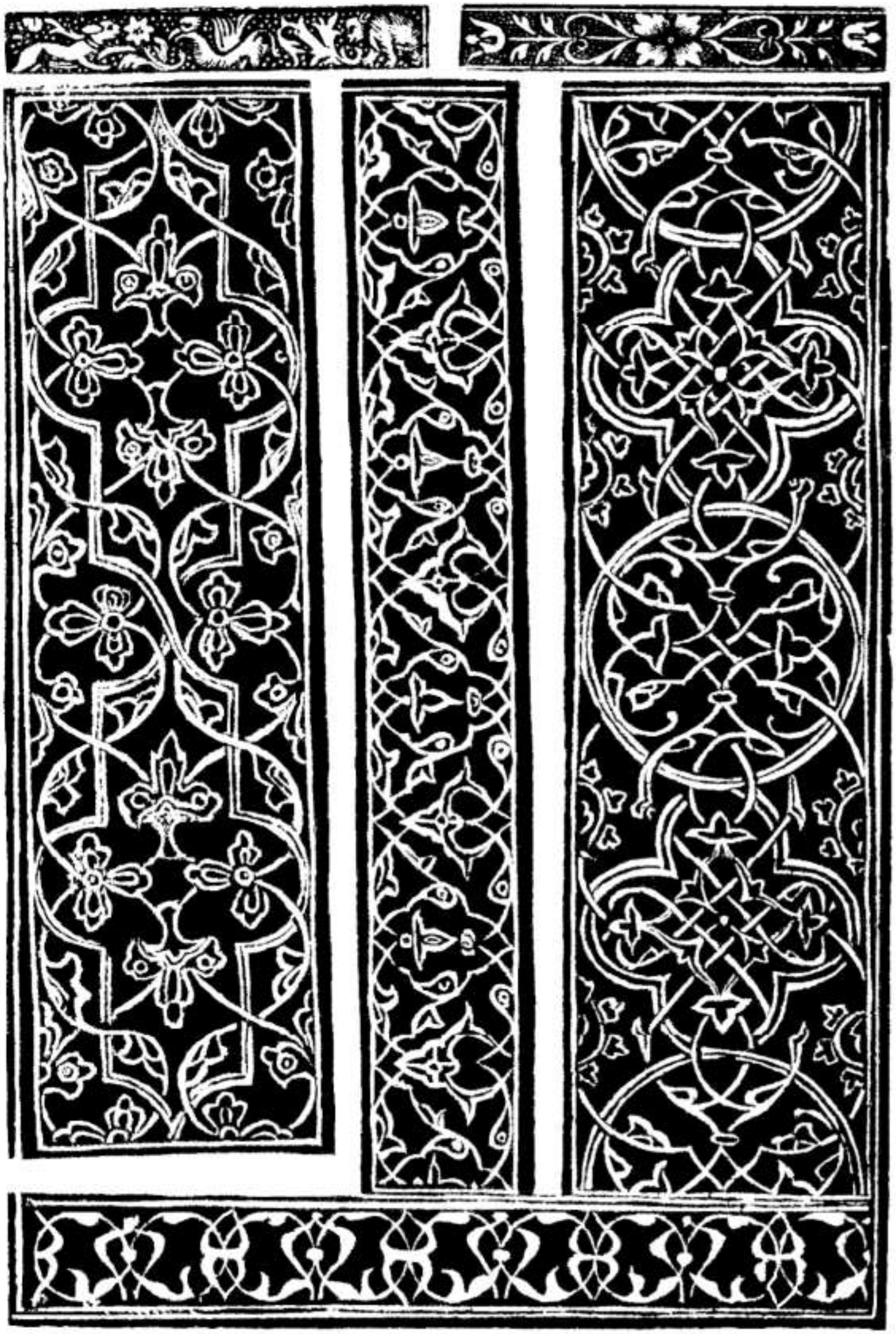

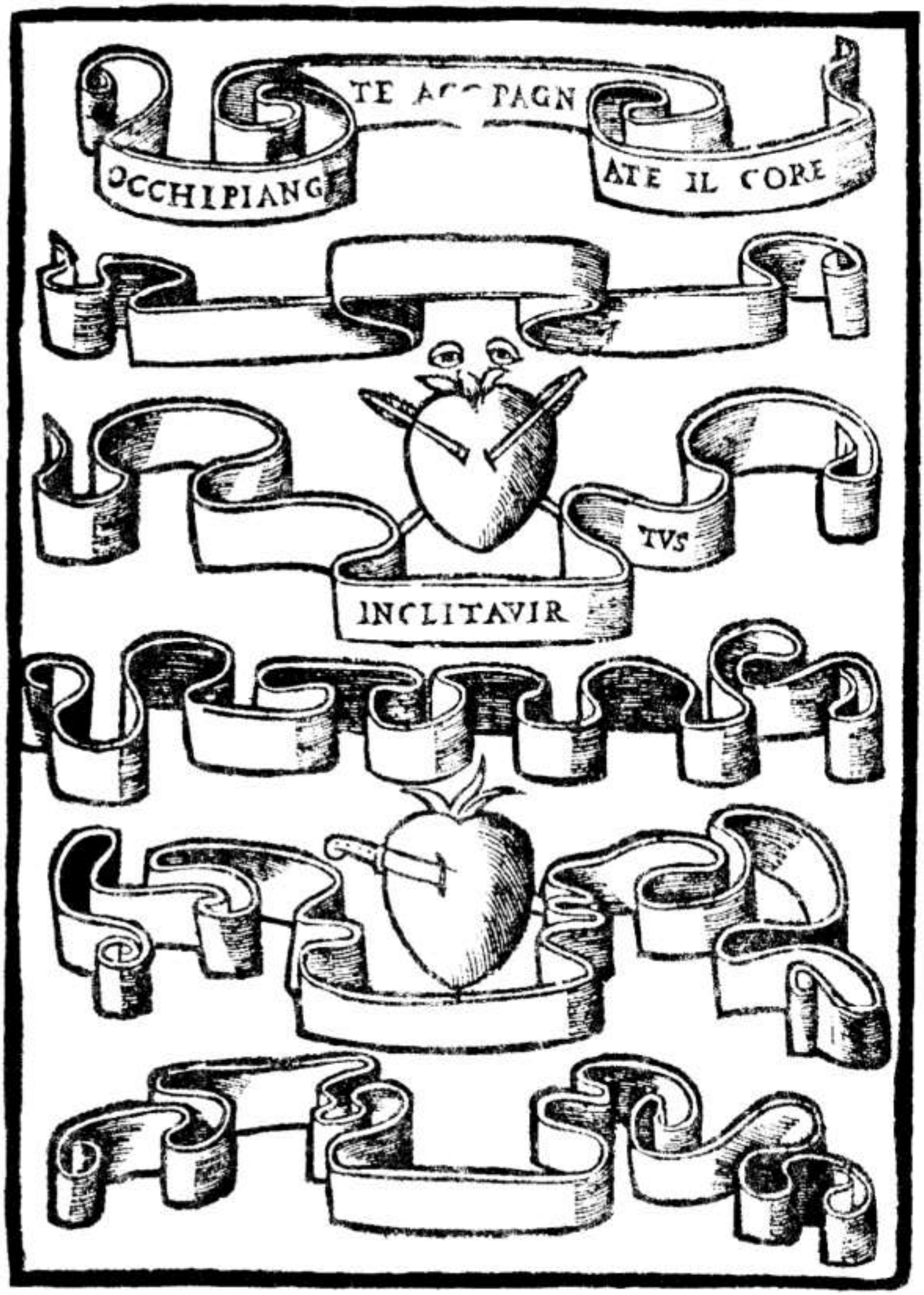

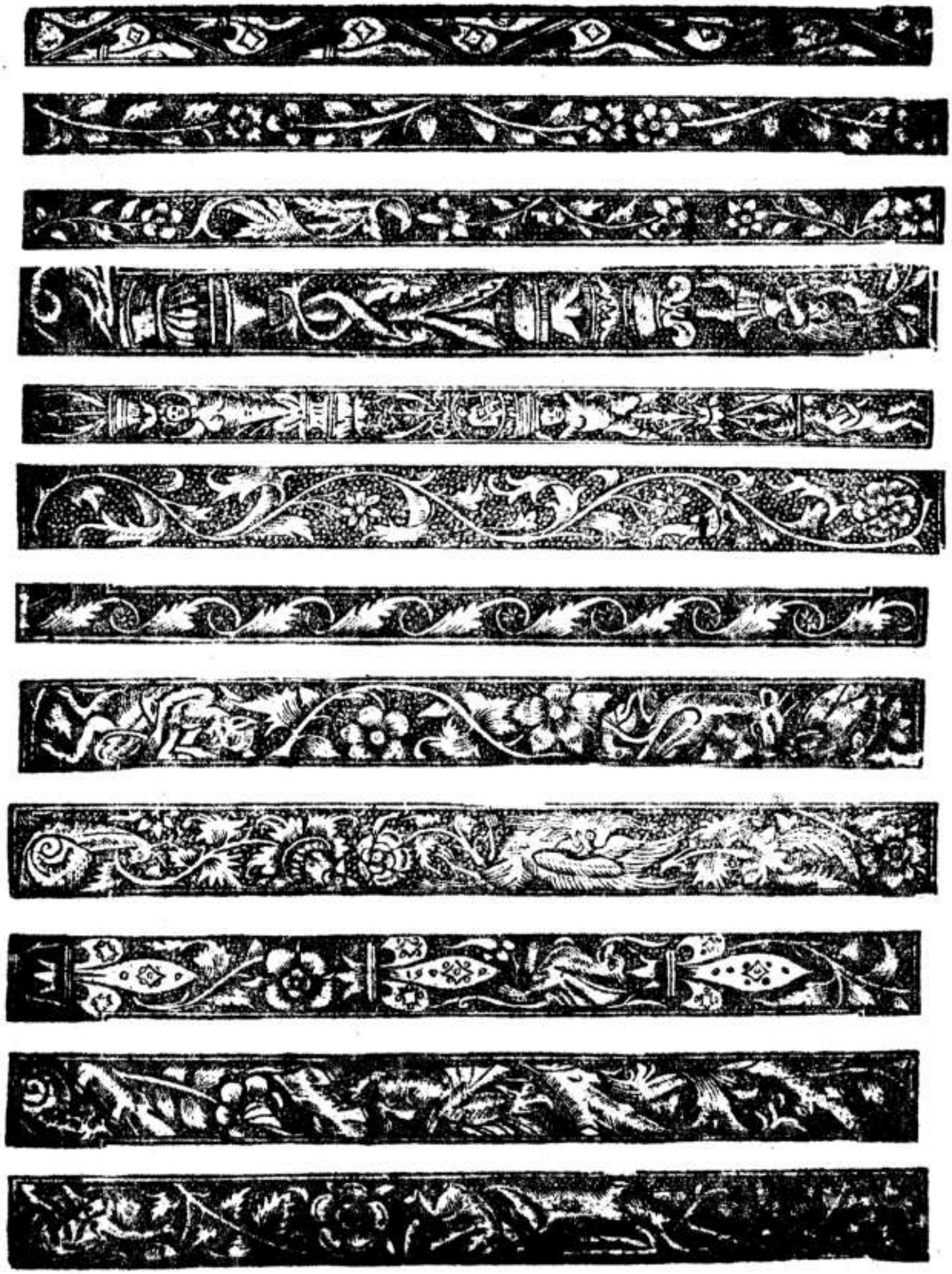

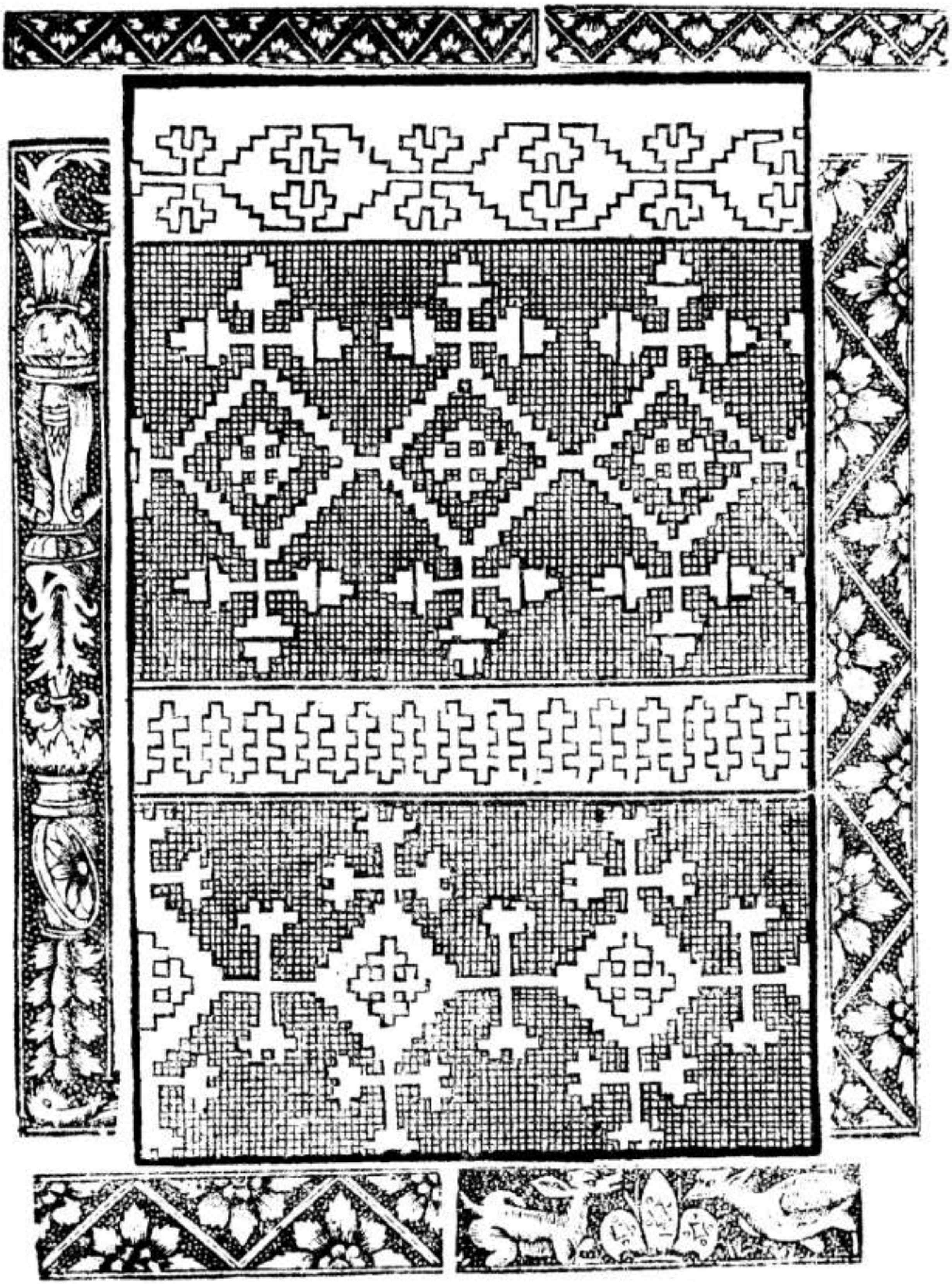

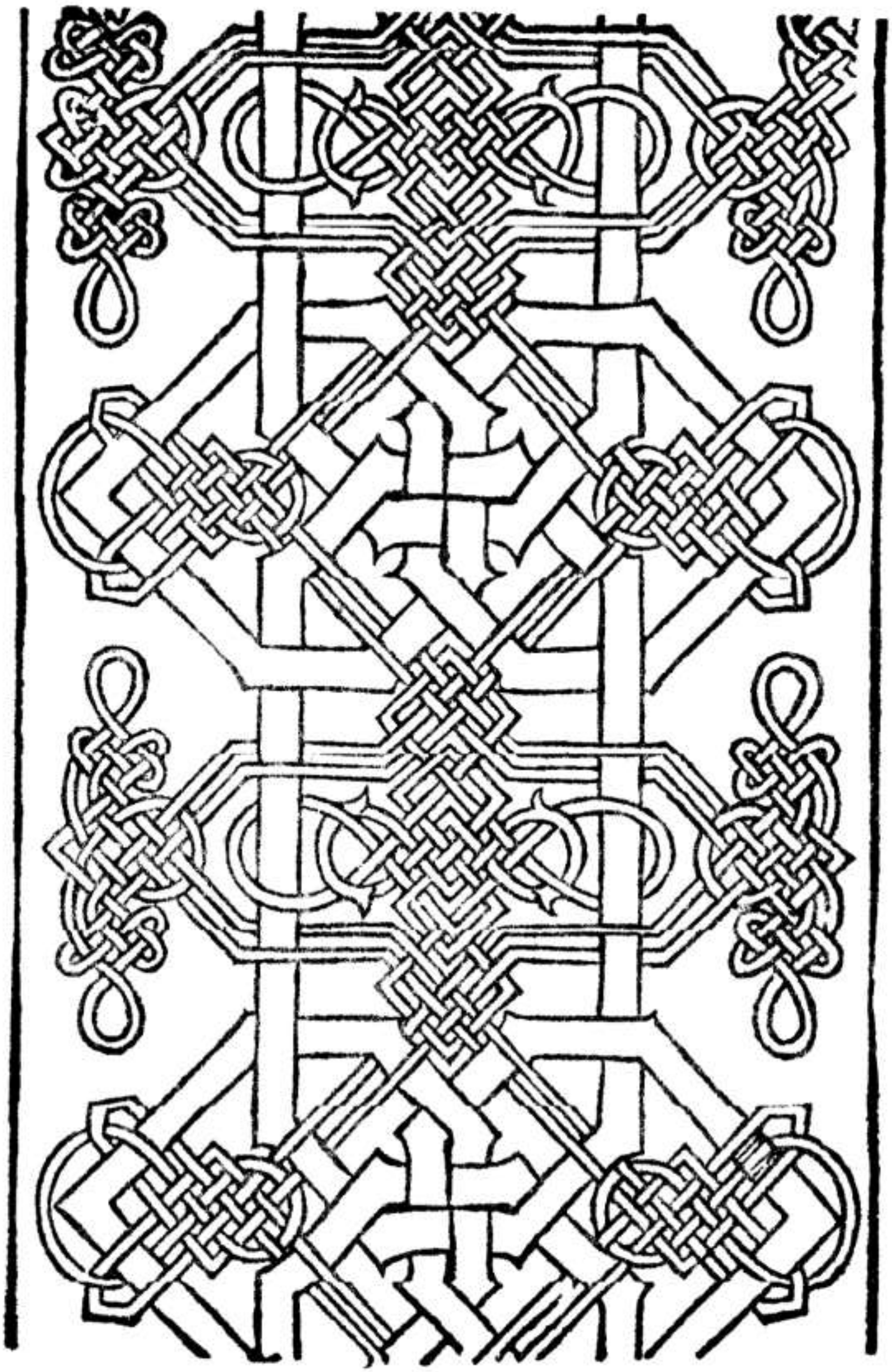

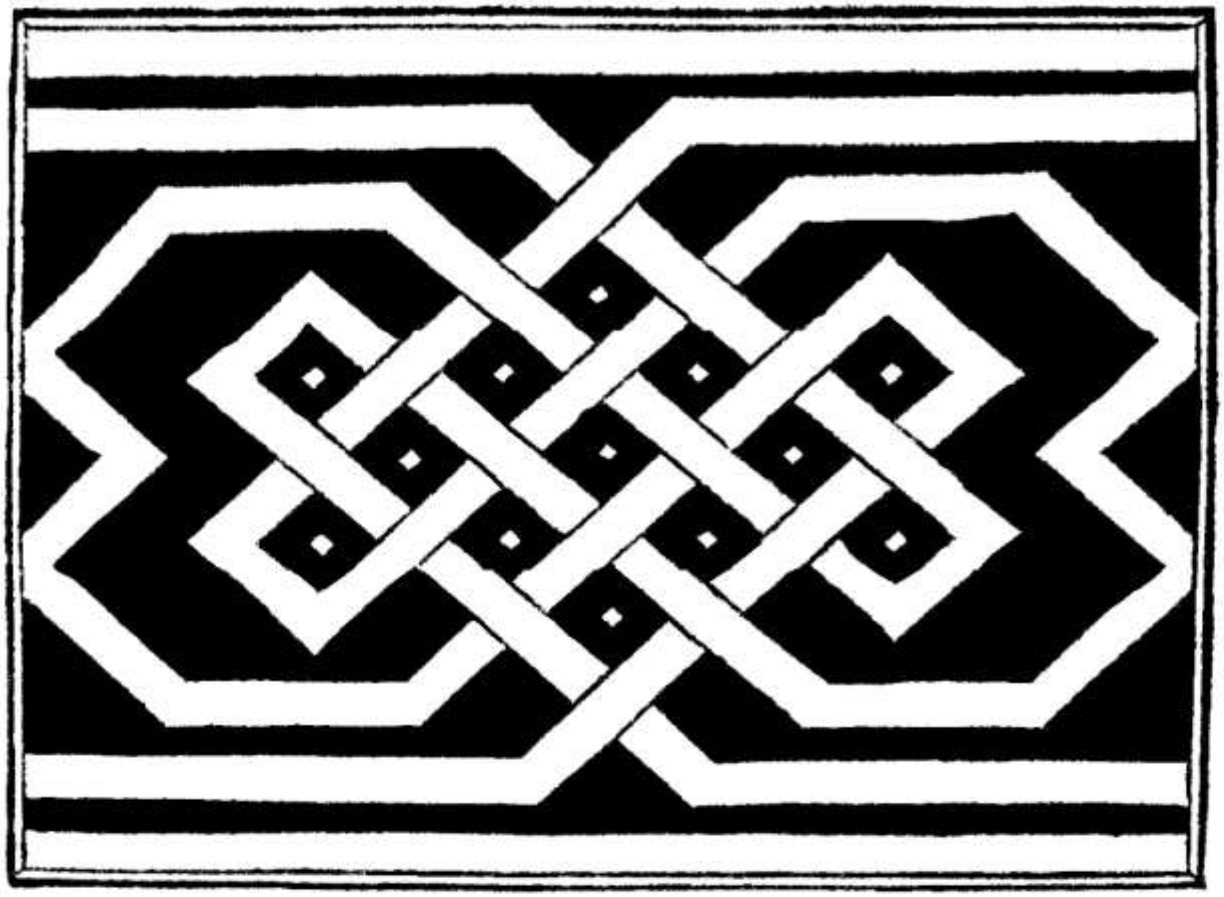

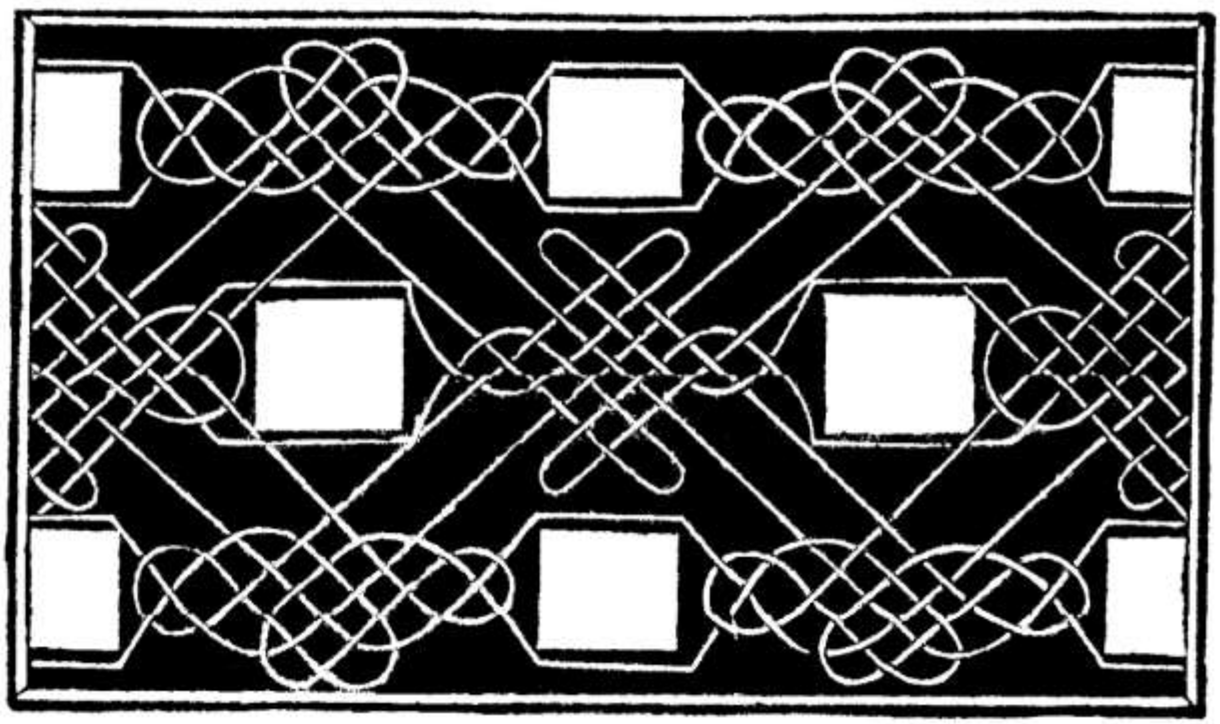

OCCHIPIANG
ATE IL CORE
TVS
INCLITAVIR

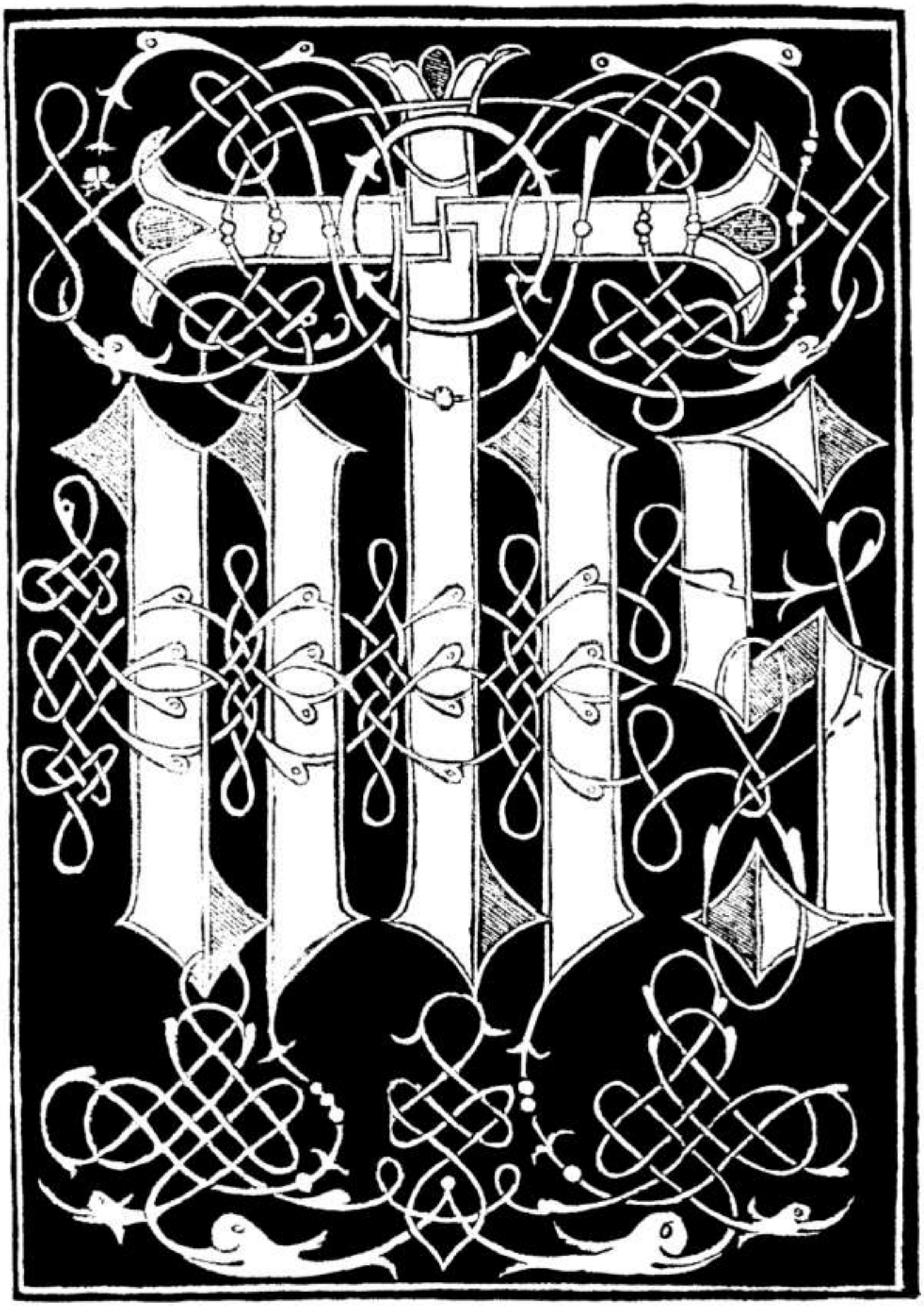

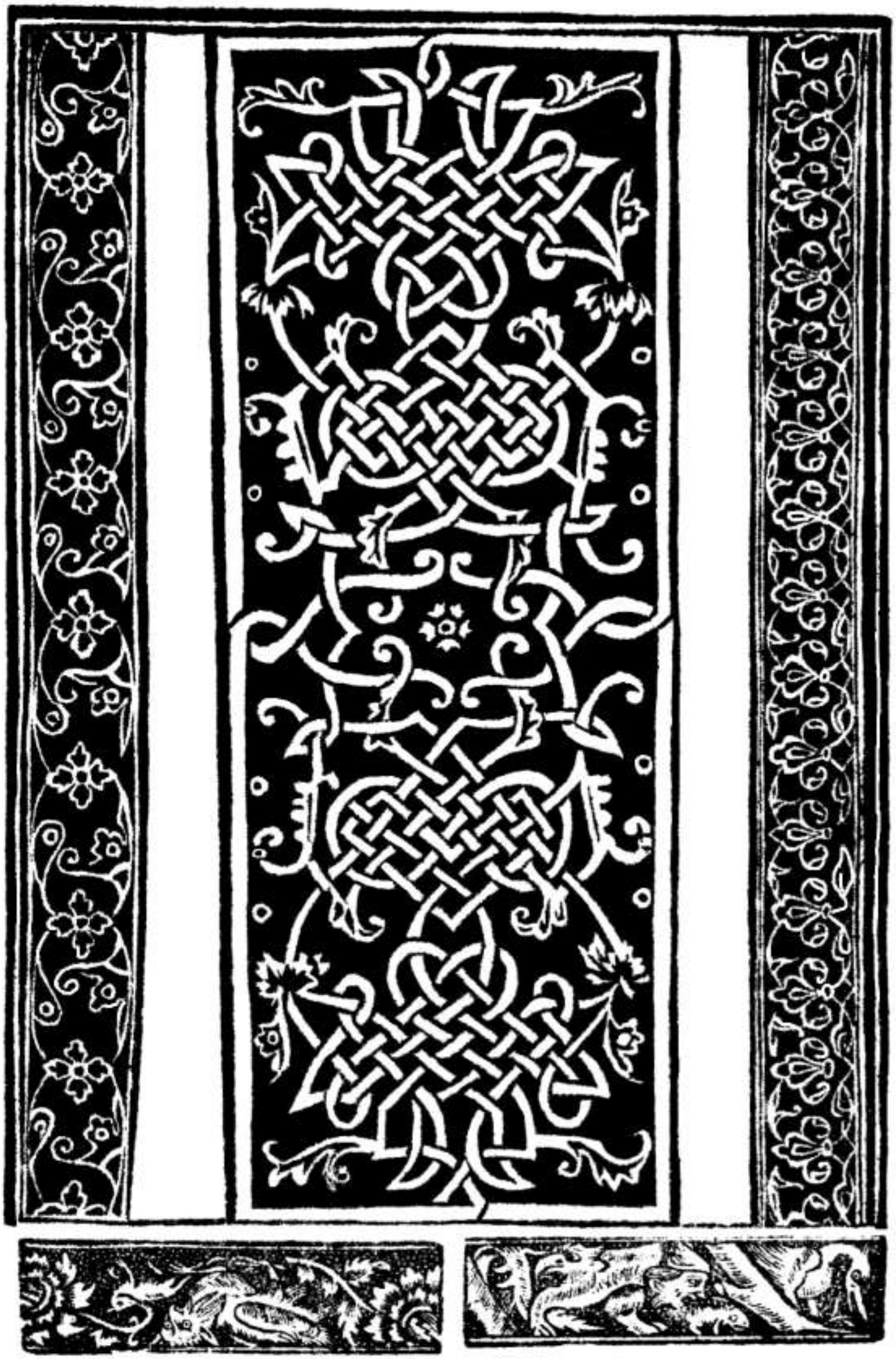

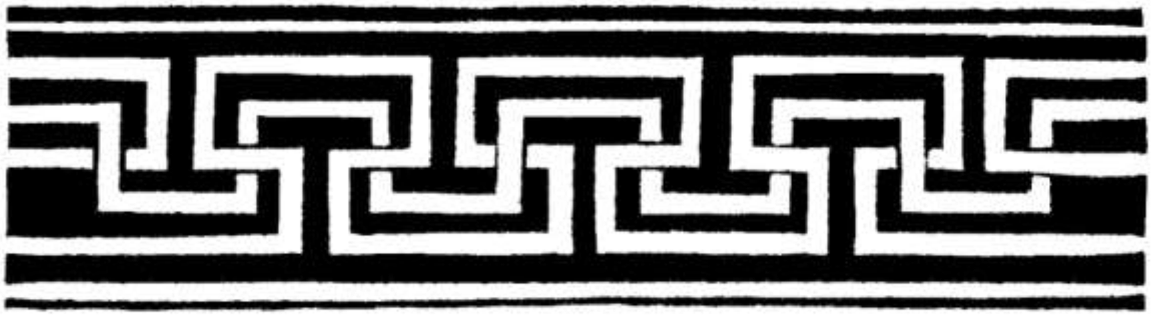

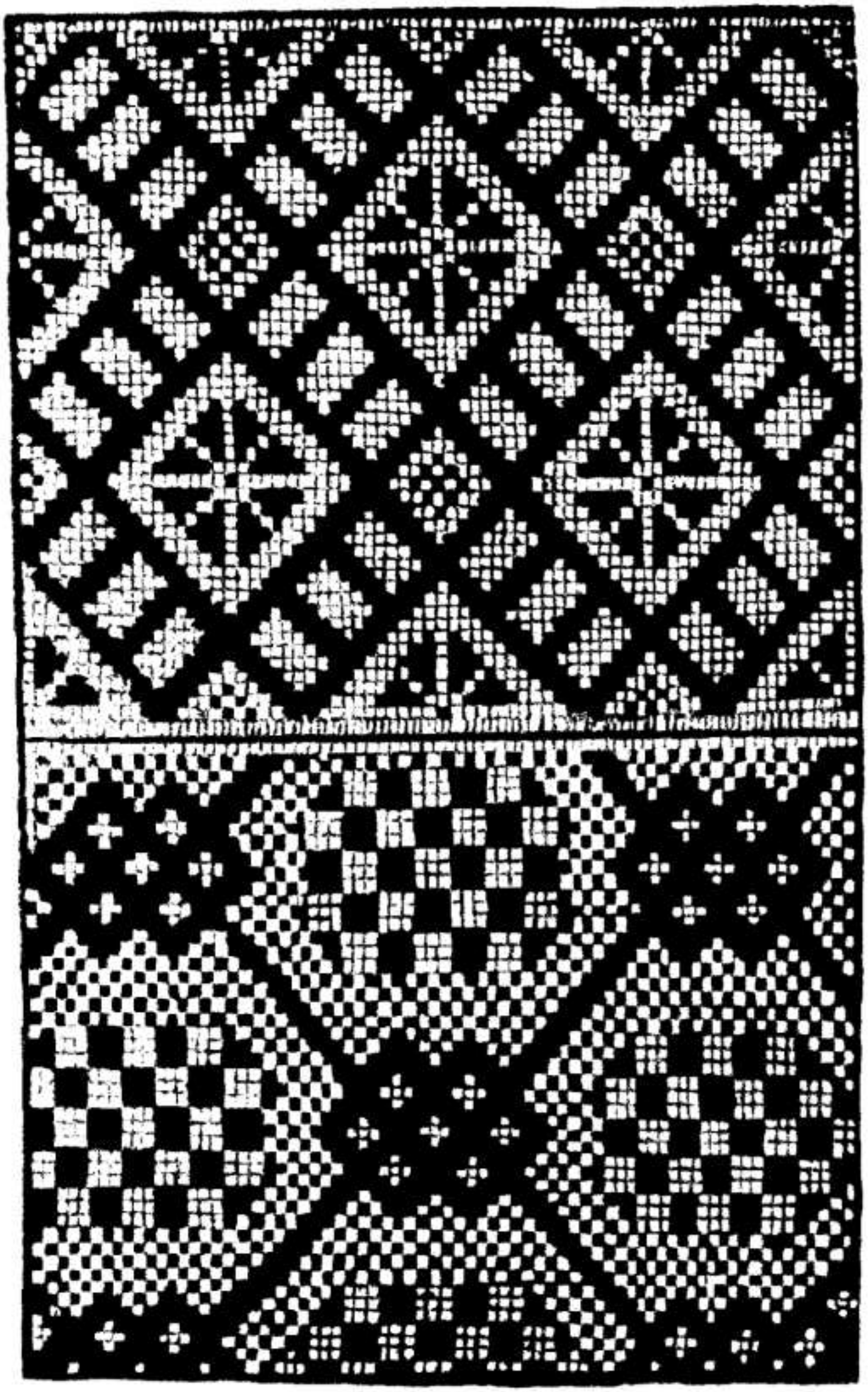

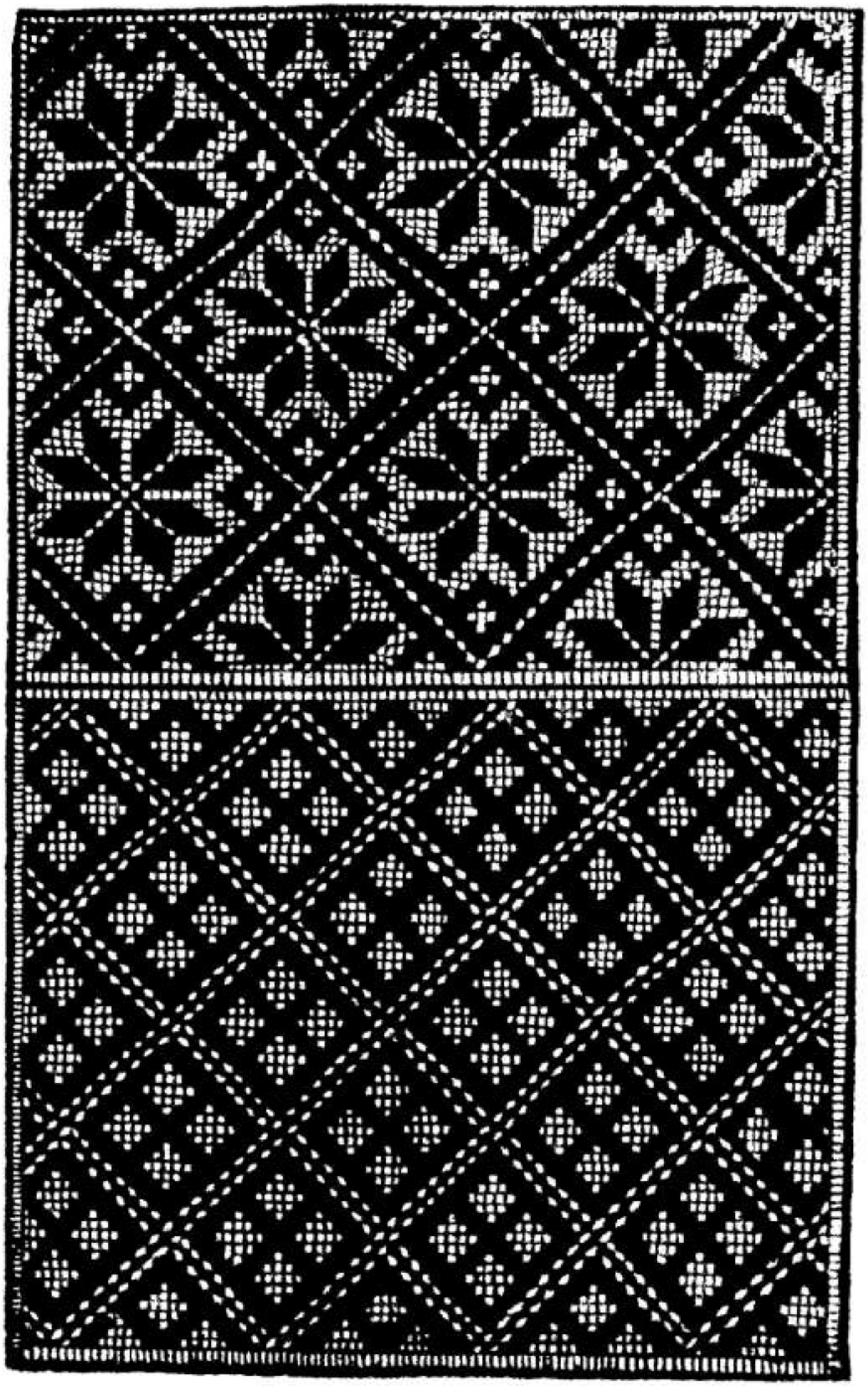

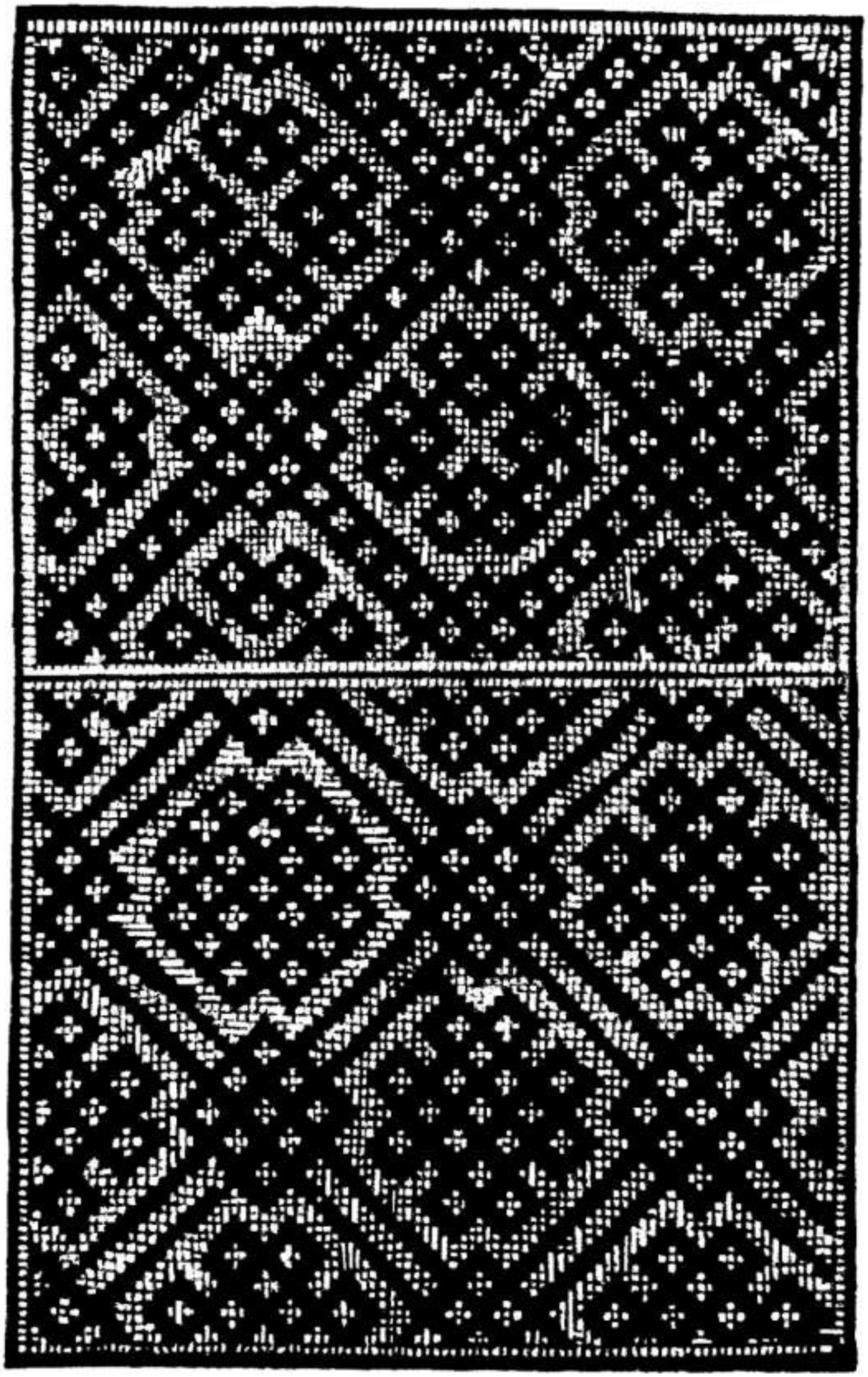

ABCDEFGH
IKKLMNO
PQRST
VXY
Y

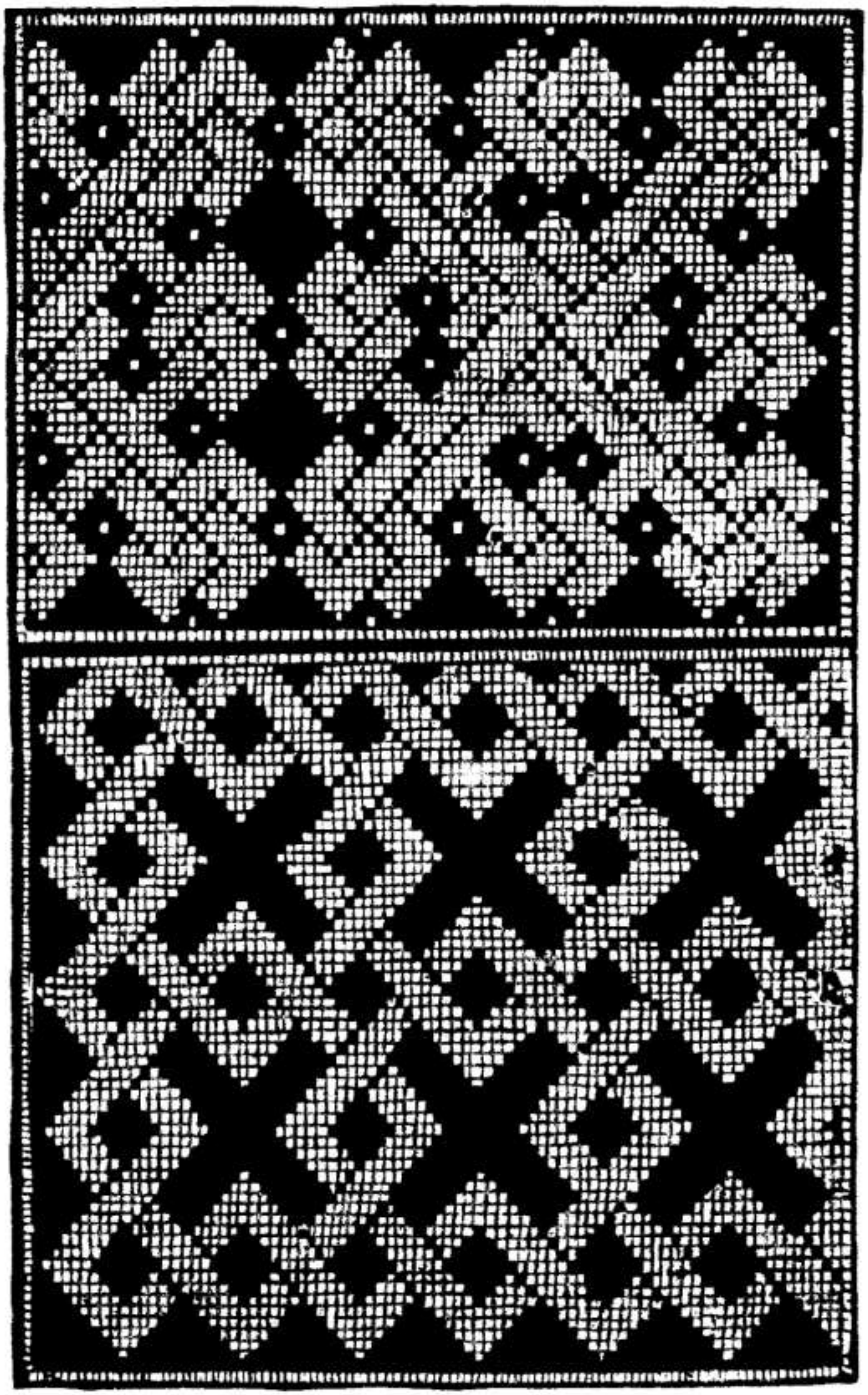

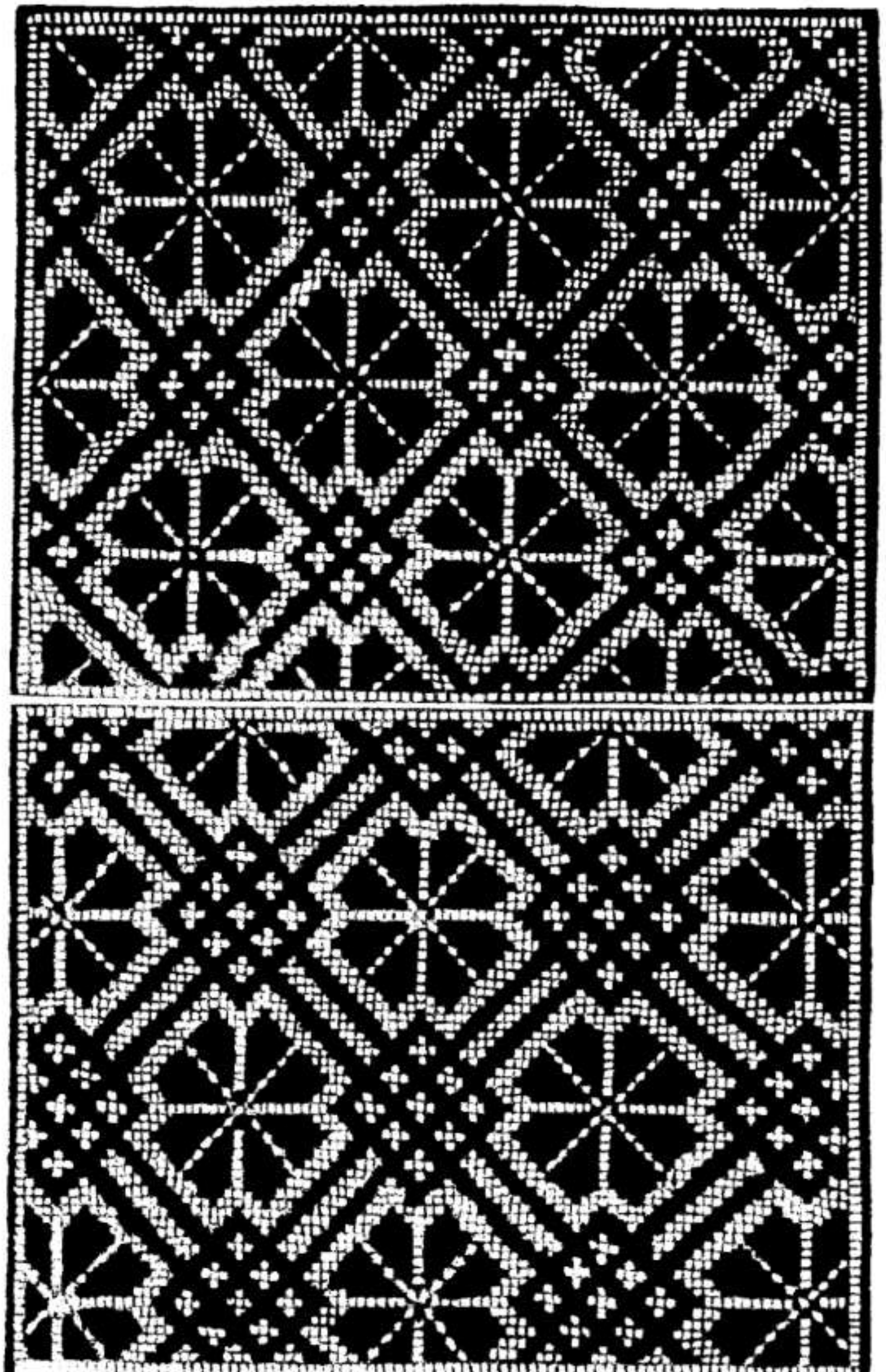

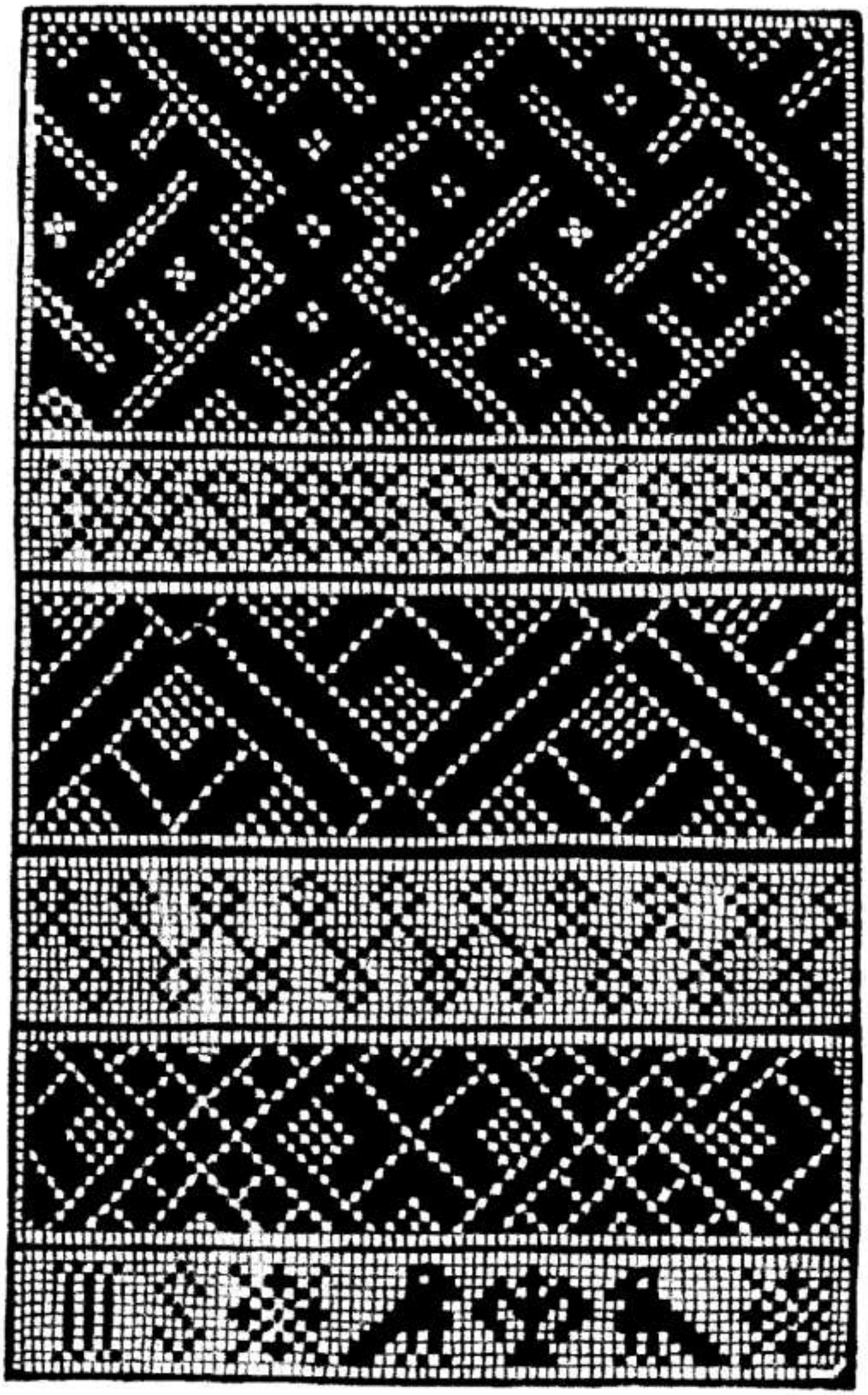

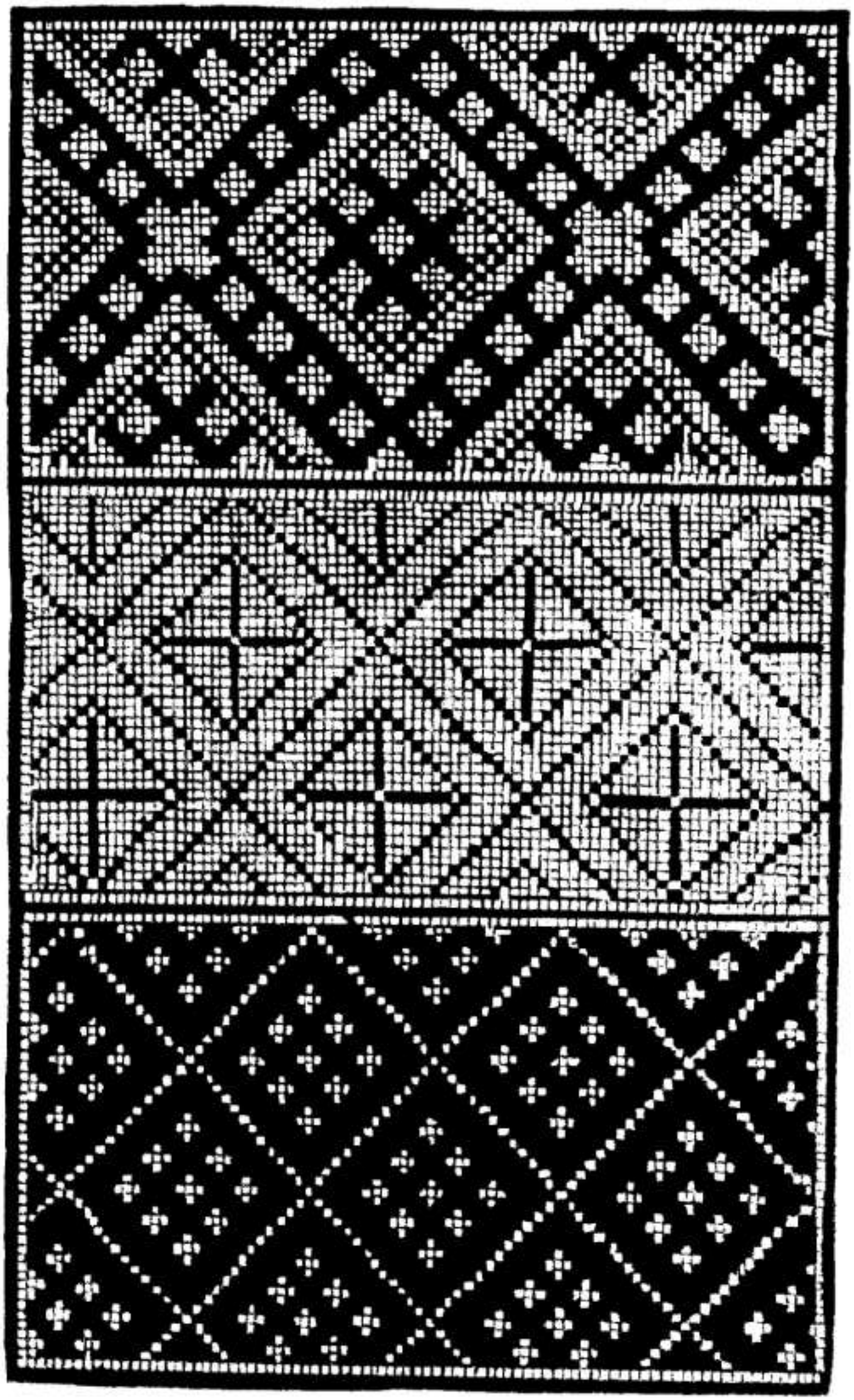
2

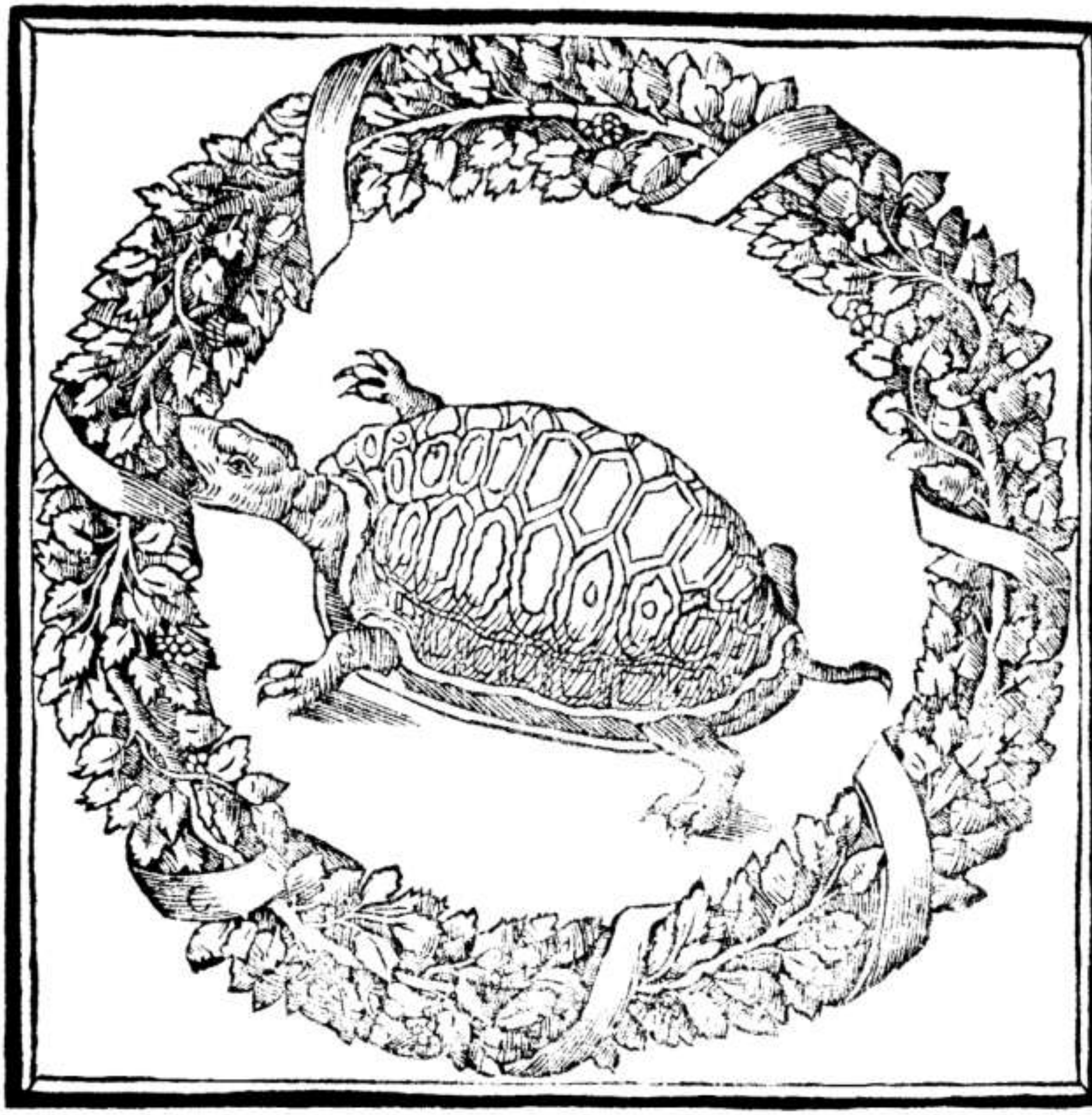

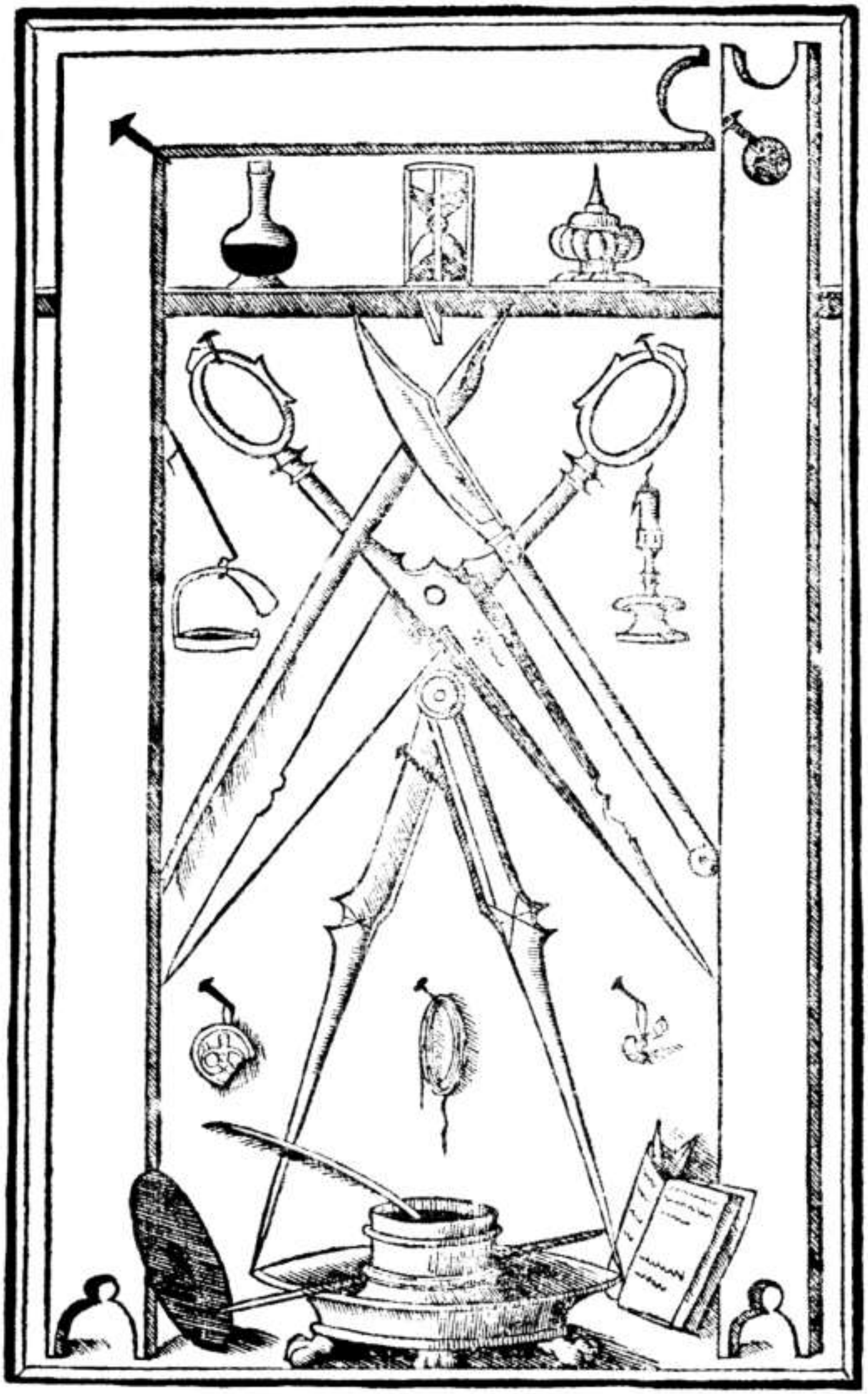

MA per maggior uostra intelligēza, & minor fatica moderate et ualorose Madonne, quando uorrete fare un gran lauore, cuscito cō uari colori di sete, con argento, con oro, ouer tutto cuscito con seta nera, come sarebbe a dire collari di huomo o di donna, camisciole, con pettorali di donna, frisi di contorni di letti, entemelle di coscini, frisi di alcun boccassino, et scufie, ouer qualche altro lauoro che sia di uolonta, et desiderio uostro, guardarete prestamēte in questo libretto, doue trouarete diuerse fogie di bellissimi disegni, et pigliarete quello, che piu a uoi piacera. Et quantunque da per uoi sapere stilo cuscire, nondimeno per ispedir piu presto, et per cagion de ītrico minore fareteui disegnare il preditto lauoro da un disegnatore in tela, ouero in altro drappo di seta, et cosi disegnato, facilmente saperetelo, & potretelo cuscire, ouer raccamare. Auenga pero, che gli ingegni celebri di molte modeste, & uenerabili Madōne, de alte uirtu imitatrici, senza gli aiuti di alcū saputo disegnatore con la punta dello ago loro saperāno trasportare, et giu torre ogni sorte de disegno in questa opera da me disegnata. Et se alcuno tal disegno fusse grāde lo potrete & saperete far piccolo, & si piccolo fussequētemente grande secondo la forma del uostro lauoro nella mēte conceputo, tenendo la regola di numerar gli punti, et fila. Vltimamente in tal ammaestramento parmi hauer narrato assai sufficientemente.

COnueneuol cosa e prudētissimi, et humanissimi lettori, che hauendo scoperto qualche lume nel saper cuscire, et hauēdo etiā portato in luce molti notabili esempi, necessary a l'arte del raccammar, per commodo, & piacer, cosi delle splendide, & generose Madōne in sublime fortuna nate, come anchora delle dōne uirtuose de ogni altra conditione, io debba appresso insegnar gli huomini grandi & piccoli liqual si dilettaranno deimparare a disegnare, et massimamente gli artefici di ogni essercitio, et industria, pero che tutti debbeno hauere almeno qualche parte di disegno. Et sanza dubbio, chi non sa alquato disegnare nō puo finire opera alcuna cō sua debita perfettione. Et etiādio le done che prēderāno diletto de imparare a disegnar, con la regola qui seguēte, senza difficulta imparerāno, benche le predette donne potrāno cuscire, & mirabilmē-

D 4

te raccamare senza cognitione, & dottrina del disegno, pur che ueggiano, & habiano li disegni. Ma di tal magisterio col fauore di cui fece il tutto qui daro principio al meglio che per me dire si potra.

DEbbiate por mente saputi, et ingeniosi lettori, che chiũque si uuole essercitar in far, ouer imparar alcun essercitio & qualunque uirtu che uoglia, & non habbia lo aiuto de gli instrumenti idonei & cõueneuoli a tal essercitio, & uirtu non potra mai dar principio, non che ueder il mezzo, et fine de una opera lodeuole. Il perche cosa e necessaria, che tu debbia proueder di hauer questi instrumenti iquali nella ultima charta delli disegni a uoi per me depinti. Et tali sono per nome. Primieramente hauerete penne, temperatore, righe, compasso, stile di piombo, squadra, uernice, forfici, ingiostro. Et queste cose sono necessarie allo imparare, o uer la maggior parte delle ditte.

SAppiate honeste & candidi lettori, che li disegni sono di uarie forme et qualita. Ma noi solamente parleremo per hora di quelli che sono posti in questo libretto et uiuacemente designati. Doue ragioneuolmẽte a ciascuno che uoglia imparar li douerebbono solamẽte bastar gli esempi, et col stil di piombo in mano & altri instrumenti quelli trallatar, ouer quel disegno, che alcun uolesse imparar & farlo tante fiate, che lo sapesse ben fare, et questa e la osseruatione di qualunque uol maestreuolmente imparare Ma per maggior uostra cognitione, et facilita, disposte furono per me nella prima tauola diuerse qualita de groppi, uoi adunque prego che notiate i documenti della bellissima, & rarissima regola.

TVtti gli famosi maestri, et illustri inuentori de ogni arte et scienza cõchiudono, che chiunque uuol dar cõminciamento all'imparar di ciascuna honesta industria, et disciplina, come sarebbe a dire, uuo uuol imparar leggere, imprima ha di mestieri dar principio a cognoscer la lettera A, et dopo la lettera B, & cosi dal principio per insin al fine bisogna seguire, Similmente quelli che uogliono ĩparare a disegnare una figura intiera ĩnãzi che egli si porga a tirar fuori detta figura intiera, gli fa bisogno ĩparare a dise

gnare uno occhio,una orecchia,una mano col braccio,un piede,una testa in tegra,et a poco,a poco tutte le membra del corpo humano,le quali sapēdo ben disegnare,potra etiamdio trasportare,et lo corpo ītiero proportionata mente formare. Trouo ugualmente a pian piano passo esser bisogno seguir l'arte del disegnare con precetti in quella ammaestreuoli.

HAuendo cōmemorato di sopra che uolēdo īparare a disegnar li grop pi ageuoli et nō ageuoli,prima e di mestiero dar principio dalli piu fa cili,con quella medesima ragione,et regola,potrete fabricare, et disegnare ogni qualita di groppi che uorrete.

IO adūque in cosi fatto modo per uostro utile esempio disegnai la prima tauola di groppi,et foglie,come uoi uedete , et sono materie ageuoli ad essere intese dalli uostri intelletti diuini. Et prima dico,che tutti li frisi, ton di,quadri,et di ogni altra sorte escono dal quadro , come uoi potete uedere nella prima tauola dinanzi detta,da me in uno quadretto disegnataui , con grandissima facilita,et e il primo a man dritta,poscia ui disegnai lo secōdo.

LO terzo quadro sempre seguendo a man sinistra e ordito , caualcando una corda sotto l'altra , et in tal forma seguitando io ui ho disegnato un'altro quadro con una croce in mezzo. et io l'ho ordito cōgiungendo un capo,con l'altro,et dapoi ho fatto caualcare per ordine uno disoto,l'altro di sopra,et uien a star bene come uoi uedete. Seguēdo poi ui disegnai glialtri quadri,in mezzo di quali sono fatte piu croci. Et simelmente in quelli ho or dito,et congiunto un capo con l'altro,et ho pur caualcato un sotto,l'altro di sopra,come uoi uedete Pero che la uera bellezza del groppeggiare e caual care uno di sotto et l'altro di sopra,perche chi non osseruasse tali ordini , et groppi,nulla gratia hauerebbeno. Vedisi adunque che li detti groppi uēgo no a star benissimo,et sono groppi uariati,et li piu facili che possano esser fatti. Et similmente con tal regola,et misura col sesto in mano,ouer col se sto dell'occhio uostro acuto,potrete fabricare,et ordire ogni qualita de grop pi in tal magistero per far frisi,tondi,quadri et d'ogn'altra sorte che potra accascar leggiadramente al bisogno uostro,et sempre facendo molti quadri

grãdi,et piccoli,parte di loro con una croce,et parte con piu croci,tuttauia ordendo,et caualcando un ſotto l'altro,et l'altro ſopra l'altro, come ho detto,operando aßiduamente il uoſtro nobil ingegno, fareteui in queſta uirtu eccellenti, & ſpecialmente ueggendo la rara belta delli gratioſi, et uaghiſſimi groppi,nella preſente opera,a uoi diſegnati. Et queſta regola,cõ gli eſempi,et ammonitioni in fin a qui ſia baſteuole.

ET ſe uorrete fare uno di queſti friſi,liquali ſono diſegnati ĩ queſte tauole di lunghezza d'un contorno di letto,ouer per metterlo in altro luogo congiungerete un friſo dietro a l'altro,cioe mezzo quadro, groppeggiato con l'altro mezzo,uerra eſſere intiero,et coſi de doi pezzi ne farai uno ſolo,et ſimilmente potrete farlo lungo quanto a uoi piacera.

ET ſe queſti ornatiſſimi friſi,et componimenti compaſſati,et ſignatamẽte compoſti,liquali ſono in queſta opera diſegnati fuſſero troppo gradi, o troppo piccoli,radurragli di piccoli,& li farai grandi, et ſußequentemente di grandi piccolini,ſecondo l'occorrenza del tuo diſio.

ME arreſta dire,che con tali regole,et artificio,ſaperete ſimilmente fare ogni altra ſorte di groppi,laquale eſſer poßa al uoſtro talento, & comando di piacere,quantunque poſta non fuſſe in coteſto libretto.

OLtre a queſte ſopra dimoſtrate coſe io ui dichiaro gentiliſſimi, & ſplendiſſime Madonne,& a uoi ſaggi,& preſtami lettori,che eſſendo riceuuta,& da uoi compreſa la ſcienza del far di groppi,ſecondo li precetti da me dati,dico che accadendoui uoler fare un friſo,o tondo o quadro uogliate compartire ſu la charta la grandezza che uorrete, et piegate la charta in piu parti che potrete,piegarla di uero ſi puo per meta,per quarto,li friſi,li quadri,& li tondi,poſſono eſſer piegati in otto parti, & con li precetti da uoi imparati,& regola,farete il uoſtro compartimento ſecondo l'opera che uorrete fare con li quadri grandi,& piccoli,incrociati,caualcando diſotto,& diſopra,col ſtile de piombo,& ben poi, & giuſtamente tirati con la penna,& poi con lo ago pũtati,& habbiate a notare, che ſu la piegatura della charta farete mezzo quadro,ouer altro mezzo diſegno che uorrete,perche quando aprirete la charta uerra eſſere intiero,coſi allhora da-

poi puntati con lo ago, come ho detto, farete il ſpoluero in quella parte de charta piegata, et puntato che hauerete, aprirete la charta, doue trouerete lopera grande, et ben miſurata, ben compartita, et giuſta, et con quel ſpolue ro potrete ſpoluereggiar, in qualũque luogo uorrete, o per cuſcir, o per rac camar, o per depinger, ſecondo il pieno diſio di uoſtra uolunta.

HAuendo io Giouanantonio Tagliente, con ſtudio continuo et ui gilante cura diſegnata gran parte della preſente opera, et parte ſe condo luſo di ſaui antiqui, tolta da uarij diſegni di maeſtri, compiu ti, et hauendo portata fuori la diſciplina, et precetti dello imparare, coſi alle ualoroſiſsime Madonne, come a tutte le altre coſtumate, et honoreuoli per ſone, di ogni grado, et ſeſſo, et parendomi hauer aſſai ragioneuolmente di moſtrata queſta egregia, et mirabil arte ſopra il magiſtero di cuſcir, diſe gnare, et raccammare, qui porro fine al parlamento mio. Et ſe per qualche mio diffetto, o caſcar di penna, o non perfetta inſtruttione alcun aueduto, et riſuegliato ingegno trouaſse error niuno nel mio parlare pregolo mi uo glia per iſcuſato hauere, mentre di queſte mie poche, et forſe non dishone ſte fatiche, mi uedra rendere gloria, et honore al ſummo diſpenſatore delle diuine gratie, nel cui omnipotente, et uero giudicio e poſto in ſecreto, il con ſeruarci tutti longamente in queſta uita, et nell'altra, concederci li celeſti doni della beatitudine ſempiterna.

Stampato in Vinegia per Giouanantonio et i Fratelli
da Sabbio. M D X X X I.
Adi primo Decembrio.